

Е. А. Ермолинская
Е. С. Медкова
Л. Г. Савенкова

Изобразительное искусство

5 класс

Е. А. Ермолинская
Е. С. Медкова
Л. Г. Савенкова

Изобразительное искусство

5 класс

Учебник

*Допущено
Министерством просвещения
Российской Федерации*

6-е издание,
стереотипное

Москва
«Просвещение»
2022

УДК 373.167.1:7+7(075.3)
ББК 85.1я721
Е74

Учебник допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020.

Издание выходит в pdf-формате.

Ермолинская, Елена Александровна.

Е74 Изобразительное искусство : 5-й класс : учебник : издание в pdf-формате / Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова. — 6-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2022. — 206, [2] с. : ил.

ISBN 978-5-09-101398-6 (электр. изд.). — Текст : электронный.

ISBN 978-5-09-094524-0 (печ. изд.).

В основе учебника «Изобразительное искусство» лежит современный интегрированный, полихудожственный подход, учитывающий психические особенности детей, их интересы и предпочтения в художественно-творческой деятельности.

В комплекте с учебником предлагается рабочая программа, электронная форма учебника (ЭФУ), рабочий альбом и методическое пособие для учителя.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

**УДК 373.167.1:7+7(075.3)
ББК 85.1я721**

**ISBN 978-5-09-101398-6 (электр. изд.)
ISBN 978-5-09-094524-0 (печ. изд.)**

© АО «Издательство «Просвещение», 2021
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2021
Все права защищены

Условные обозначения

Советы художника

Вопросы для размышления

Задание в рабочем альбоме

Творческая мастерская

Задание для тех, кто хочет знать больше

Ландшафт   Словарь художественных терминов

Уважаемые пятиклассники!

В 1–4 классах вы начали знакомство с миром изобразительного искусства. Учебник, что вы держите в руках, — одна из трёх познавательных книг, которые помогут вам продолжить это увлекательное путешествие. Переходя от одной темы к другой, вы научитесь чувствовать царящую в природе гармонию, у вас откроется способность к пристальному и вдумчивому восприятию окружающего мира, что очень важно для любого человека. Вы узнаете, что люди всегда преклонялись перед красотой и стремились творить её, что искусство сопровождало человечество на всём историческом пути его развития.

Вы поймёте, как у различных народов в разные периоды формировался взгляд на окружающий мир — развивалось своё ВОСПРИЯТИЕ МИРА. Вы узнаете, как оно отражалось в былинах и сказках, мифах и легендах, а также в музыке, литературе, архитектуре, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, в графических произведениях и живописных полотнах, созданных талантливыми людьми. Всё это вместе определяет непрерывно развивающуюся культуру народов и общества в целом. Каждый человек может принять в этом посильное участие. В том числе и от вас зависит, какой будет культура вашей Родины, вашего народа!

Творческие задания, разнообразие видов и техник, сопровождающие каждую тему учебника, позволят вам создавать красоту своими руками, а рубрика «Советы художника» научит выполнять красивые работы самостоятельно.

Человек, природа, культура как единое целое

Человек, природа, искусство

Природа является важнейшим условием существования человека на земле. С древнейших времён она давала людям пищу, кров, орудия труда. В общении с природой человек обретал знания, силу, мужество и опыт.

Природа научила человека восхищаться красотой, стала неисчерпаемым источником для творчества.

А. А. Рылов. Полевая рябинка

Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу.
Растворяясь душой в простоте,
Я живу на земле в красоте!

Игорь Северянин

Художник, поэт, композитор воспринимают природу во
всём многообразии её цветов, звуков, форм, ароматов, ритмов.

Как мне близок и понятен
Этот мир — зелёный, синий,
Мир живых прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.

Ф. И. Тютчев

К. И. Горбатов. Ранняя весна (фрагмент)

Сохранение природы — задача каждого человека. Бережное отношение к природе формирует его духовную основу.

В общении с природой складывается культура народов. Своё представление о мире они запечатлели в обрядах, ритуалах, фольклоре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.

Художник Владимир Андреевич Фаворский писал: «Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит **искусство**... Мы видим её красоту. И это кажется всего нам родней».

Почему говорят, что человек — часть природы?

Рассмотрите иллюстрации. Как вы думаете, какую задачу ставил перед собой каждый художник, создавая своё произведение?

С. Ю. Жуковский. Свежий снег

Создайте композицию «Мой любимый уголок природы» в технике цветной графики (цветной карандаш, цветные мелки, пастель). Постарайтесь, чтобы зрителю было понятно, почему он вам нравится. Используйте выразительность штриха, пятна, линии.

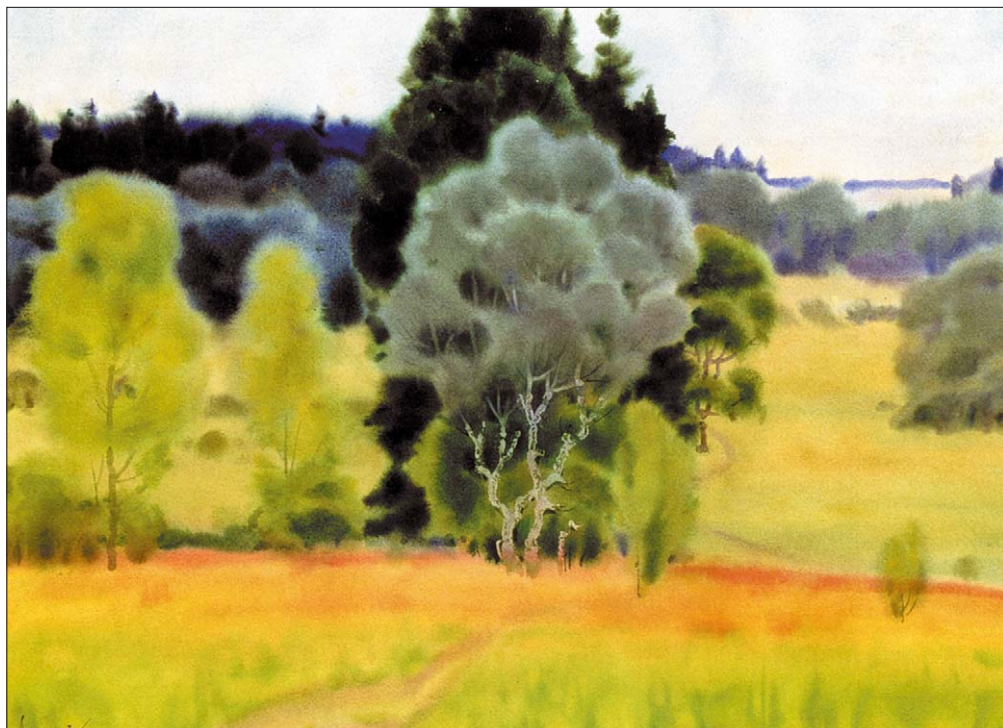

В. Ван Гог. Старый виноградник и крестьянка

Средством художественной выразительности в графике является след, который оставляет карандаш (мелок, фломастер, перо), — это точка, линия, пятно и штрих. Выразительность и образность линии зависит от силы нажима пальцев руки на карандаш (фломастер и др.). Линия может быть прямой, плавной, короткой, длинной, певучей, пластичной, яркой. Используя эти средства, раскройте общий замысел композиции, передайте динамику и настроение.

А. Д. Шмаинов. Долина отрока Варфоломея (фрагмент)

П. Гоген. Натюрморт с цветами

Создайте композицию, в которой будет отражено ваше представление о красоте и гармонии в природе. Для раскрытия замысла выберите жанр (пейзаж, натюрморт, жанровая композиция), вид изобразительного искусства (графика, живопись) и художественный материал (карандаш, акварель, гуашь и др.). Для работы выберите формат — горизонтальный, вертикальный, квадратный. Композиционное решение должно оправдывать выбранный формат.

Н. С. Гончарова. Угол сада

Многомерность мира

«Пространство есть то, что было, есть и будет... Пространство — Невидимое и Видимое. Пространство —местилище всего Сущего, проявленного и непроявленного, и есть Абсолютное Всё... трепет творческого дыхания Природы. Что есть то, что вечно существует? Пространство».

Эти слова взяты из очень древней индийской книги, которая была написана за две тысячи лет до нашей эры. Вот как красиво и необычно можно объяснять знакомое каждому человеку понятие, которое мы, не задумываясь, употребляем в привычных оборотах речи: «пространство комнаты», «пространство леса», «пространство картины».

Вы знаете, что окружающий нас мир трёхмерен — он имеет глубину, ширину и высоту. Всё это и определяется словом «ПРОСТРАНСТВО».

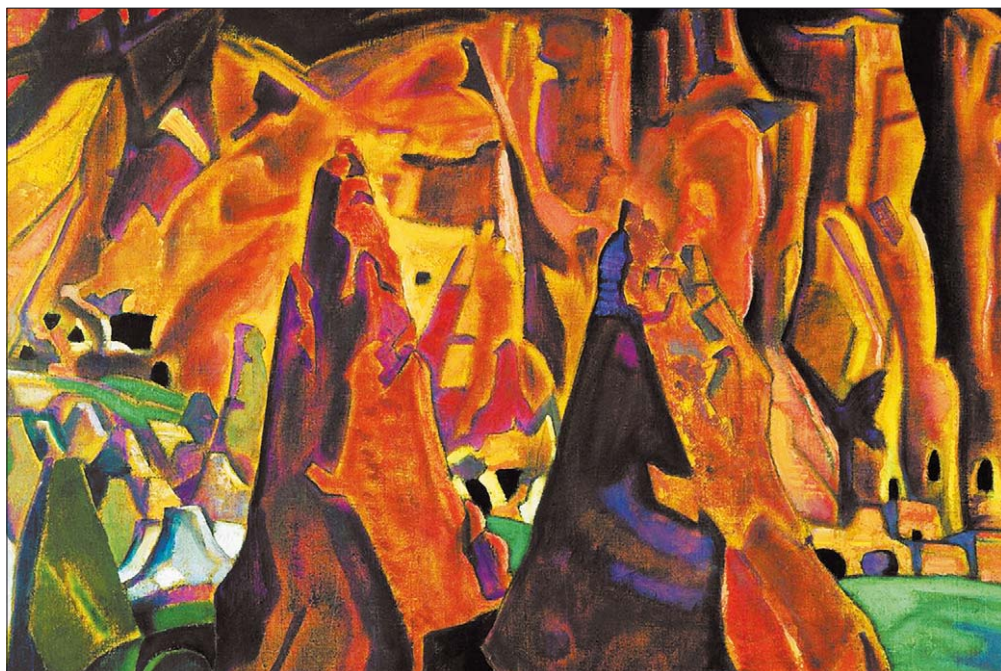
И. И. Левитан. Озеро

Пространство не бывает пустым, оно заполнено предметами, воздухом, звуками и ароматами, населено людьми и животными. В нём можно перемещаться: путешествовать, странствовать по земле, по миру (знакомиться с новыми городами, государствами, народами).

Каждый народ живёт в определённом природном пространстве, которое имеет свои особенности: в горах, степи, на берегу моря или лесистой равнине. У каждого народа своя жизнь, или, как говорят философы, своё бытие и своё представление о мире, о МИРОЗДАНИИ («здании мира»).

Национальное своеобразие ярко проявляется в языке народа, в привычках, в отношении к цветовым сочетаниям, в элементах национального костюма, обрядах и обычаях, в характере танца, музыкальных ритмах и мелодиях, в конструкции жилища. Осваивая окружающую природу, человек всегда тщательно выбирал место для дома, продумывал его форму, учитывал особенности климата и **ландшафта**.

Н. К. Рерих. Пещеры в скалах

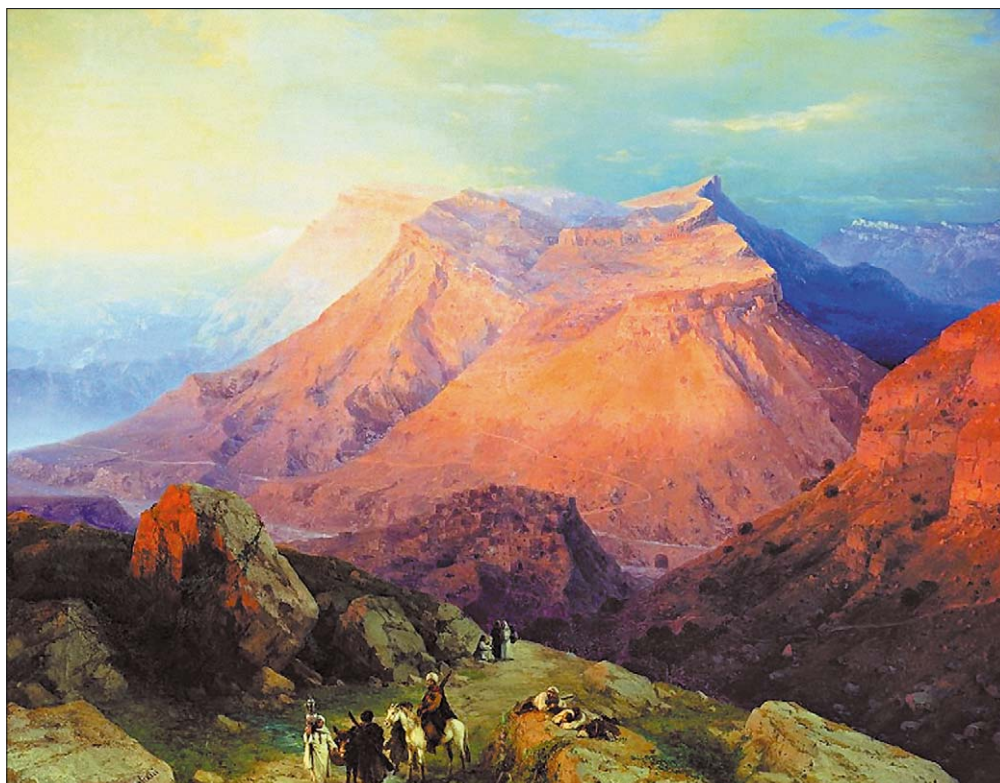
Познакомьтесь с мифами разных народов, в которых рассказывается о происхождении мира (можете воспользоваться для этого поисковой системой Интернета). Подражая стилю мифов, сочините легенду о происхождении Земли. Сделайте к своему рассказу иллюстрации. Постарайтесь отразить в них своё представление о красоте мира. Задание можно выполнить индивидуально или в группах.

Композиция будет гармоничной, если в ней соблюдается принцип равновесия.

В каком из представленных изображений соблюден этот принцип?

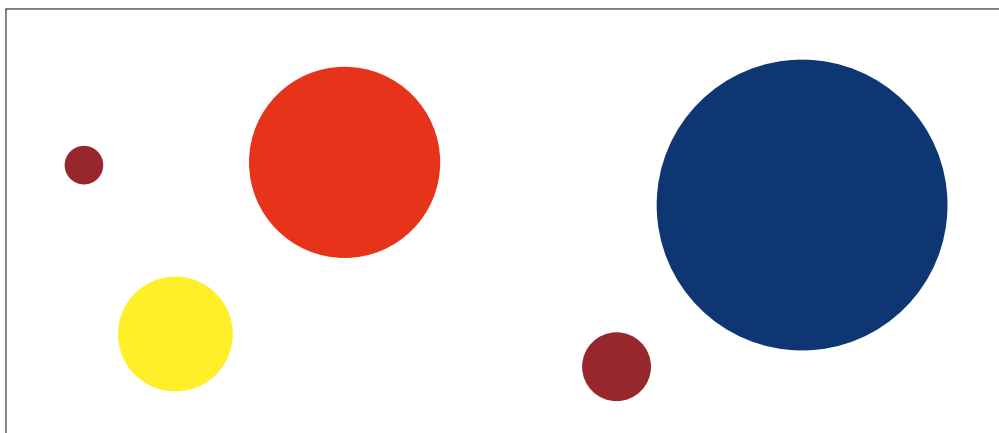
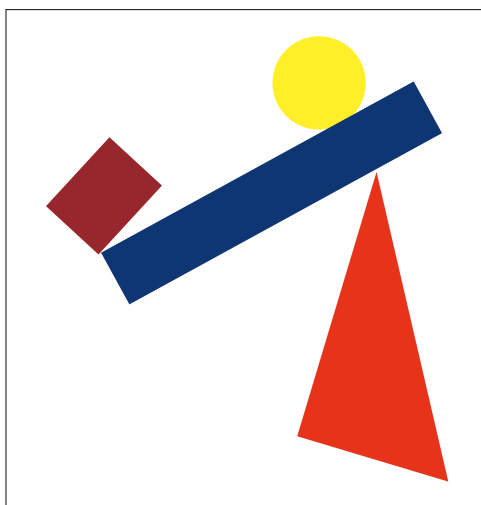
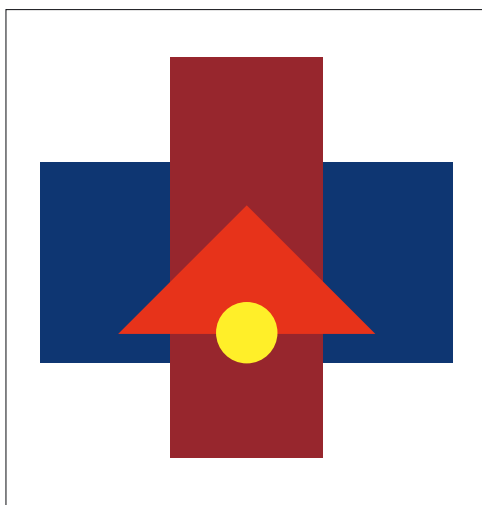
И. К. Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны

Равновесие предполагает гармоничное заполнение картинной плоскости, когда ни одна из сторон не перегружена объектами изображения. Выполните задание, которое поможет вам развить чувство равновесия и навыки его передачи в собственных работах.

Вырежьте из картона квадрат. В технике аппликации составьте внутри него композицию из элементов различной геометрической формы (кругов, треугольников, квадратов).

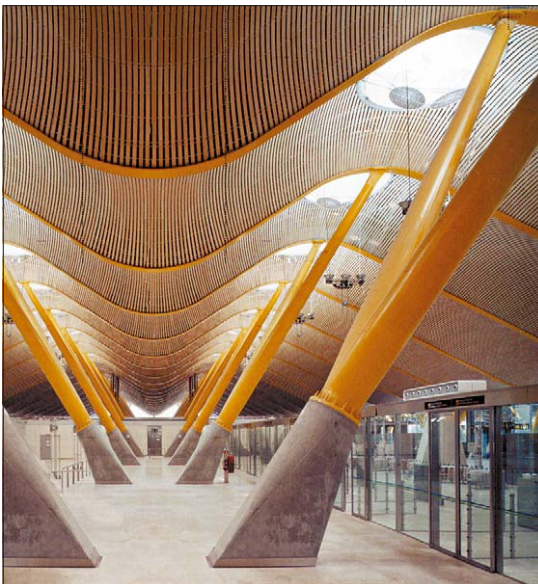

Природные формы в архитектуре

Природа даёт человеку множество подсказок для изобретений и творчества, потому что в ней всё гармонично, надёжно, разумно, красиво. Древнеримский оратор **Марк Туллий Цицерон** говорил: «Нет ничего более изобретательного и более упорядоченного, чем природа».

Существует наука, которая изучает возможности использования природных форм и конструкций в разных областях человеческой деятельности, — **бионика**. Бионика объясняет, какие общие черты и какие различия существуют в природе и в технике. Например, в конструкции парашюта используется структура зонтичных растений, в основу крыла самолёта положено строение крыла птицы, обтекаемость формы подводной лодки заимствована у рыб.

Наиболее активно бионика используется в архитектуре. Архитектурная бионика позволяет находить для проектирования зданий новые формы, красивые и рациональные кон-

Аэропорт Барajas. Мадрид. Испания

«Зонтичные» перекрытия
Дворца труда. Турин. Италия

струкции, использовать экологичные строительные материалы и источники энергии.

Выдающийся зодчий XVI в. Андреа Палладио писал: «Будучи (подобно другим искусствам) подражательницей природы, архитектура не терпит, чтобы какая-нибудь её часть была чужда природе и далека от того, что свойственно природе. Поэтому мы видим, что древние архитекторы, строившие из камня здания, до того строившиеся из дерева, делали колонны вверху менее толстыми, чем у основания, беря пример у деревьев, всегда более тонких в вершине, чем по стволу или у корней».

Художественный музей. Грац. Австрия

Архитектурная бионика стала главной в творчестве выдающегося зодчего современности Ллойда Райта. В своём творчестве он часто использует природные конструкции. Ярким примером служит здание музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Оно представляет собой опрокинутую спираль, а его интерьер напоминает раковину, в центре которой находится остеклённый внутренний дворик.

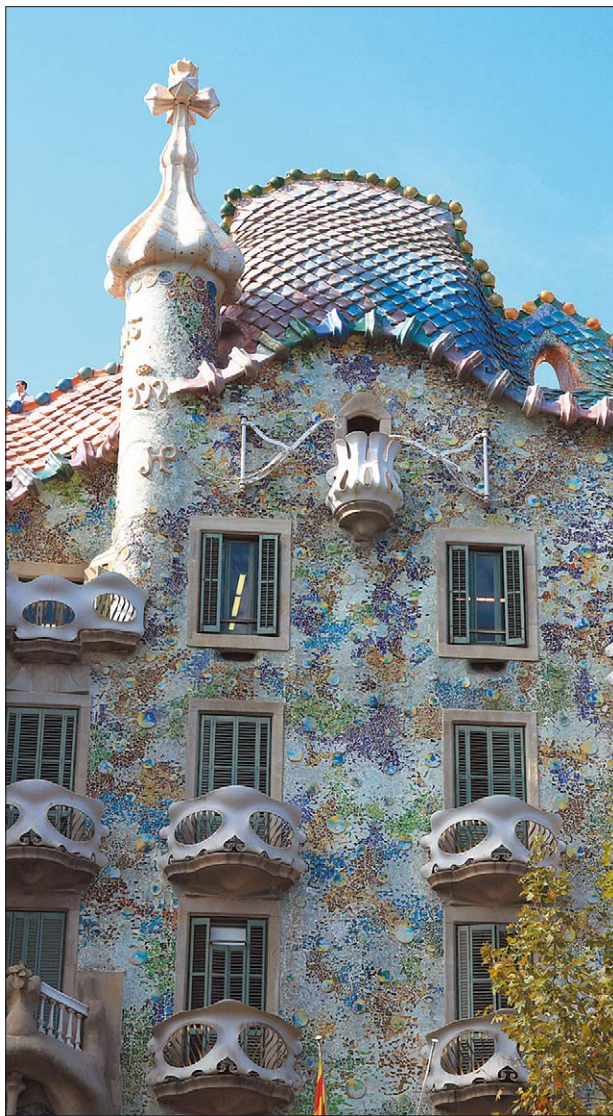

Музей Соломона Гуггенхайма. Архитектор Ф. Л. Райт

Ещё одним примером активного внедрения бионики в архитектуру является творчество испанского архитектора Анто-

нию Гауди, для него природа (деревья, цветы, скалы, раковины, животные, птицы) стала главным источником вдохновения при решении конструктивных, художественных, декоративных задач.

А. Гауди. Дом Мила. Барселона. Испания

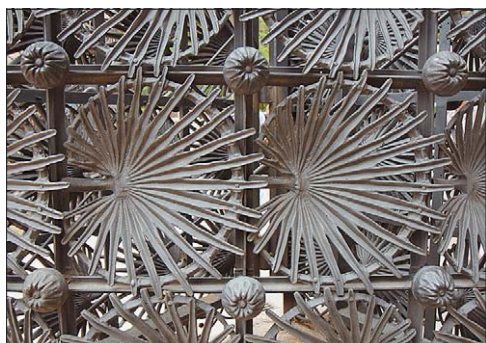
Декоративные детали
дома Мила

Природные мотивы в архитектуре можно встретить и во внешнем оформлении, например: украшение стен здания причудливыми раковинами, пластинами, похожими на чешую рыбы, крыша в виде скорлупы яйца, всевозможные решётки, узор которых составляет переплетение ветвей, и др.

Э. Гимар. Ворота дома «Кастель Беранже». Париж. Франция

А. Гауди. Ворота в парк Гуэль (фрагмент). Барселона. Испания

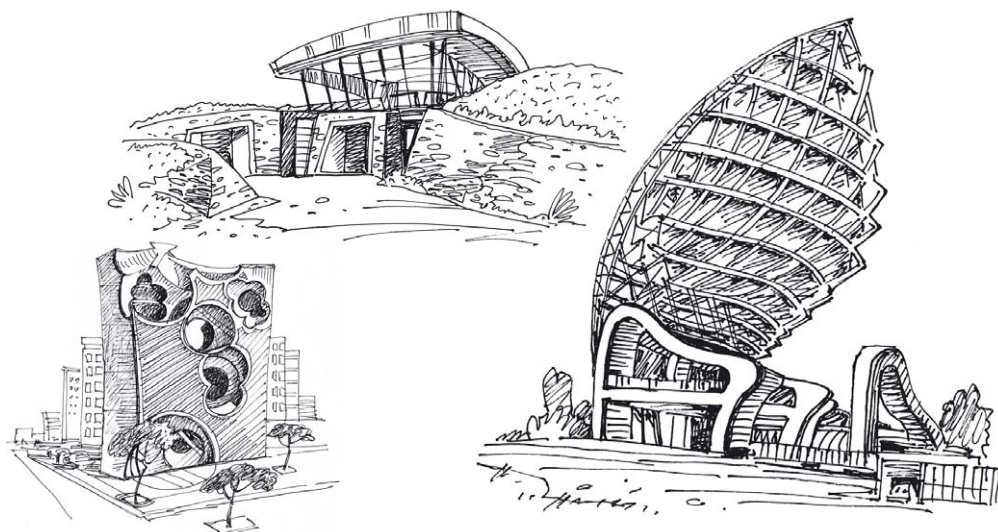
Ф. С. Аргунов. Детали интерьера гота в усадьбе Кусково. Москва. Россия

Почему в разных уголках земного шара традиционная архитектура имеет не только внешние различия, но и разное конструктивное решение?

По каким признакам можно определить, какие природные объекты легли в основу архитектурного решения?

Какие объекты, созданные руками человека по принципу строения природных форм, вы знаете?

Эскизы архитектурных форм

Выполните зарисовки с природных объектов, передайте форму, структуру, пластику, характер изображаемого объекта.

Создайте эскиз или зарисовку архитектурных или дизайнерских форм, в основе которых лежит структура природных объектов.

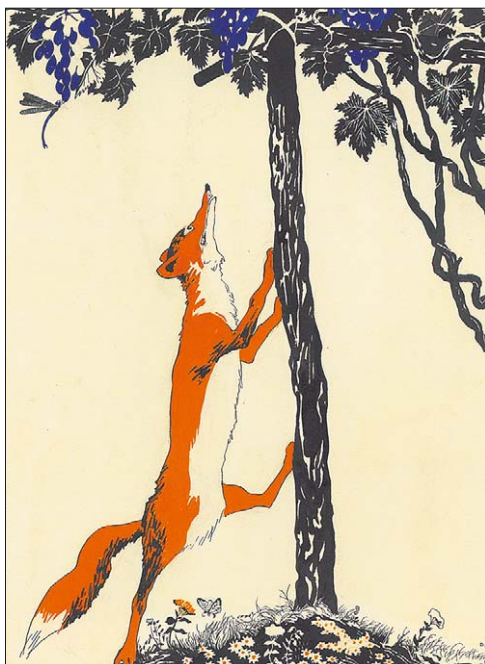

Сначала на листе (изобразительной поверхности) обозначьте общие параметры объекта. Затем наметьте крупные массы и планы активными яркими линиями, в конце проработайте более мелкие детали.

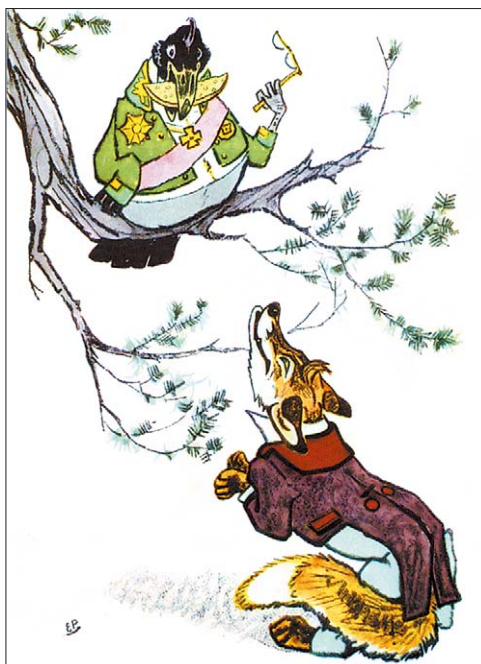
Анималистический жанр

Мир животных и птиц — неисчерпаемая тема для художника. Жанр изобразительного искусства, объектом которого являются животные, — **анималистический жанр** (от латинского слова *animal* — «животное»), а художник, работающий в этом жанре, — анималист.

Изображения животных можно встретить в произведениях живописи, графики, их нередко используют как иллюстрации к научным книгам. В книжной графике, иллюстрациях к сказкам, басням животное часто наделяется чертами, свойственными людям.

Д. С. Моор. Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Лиса и виноград»

Е. М. Рачёв. Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица»

Анималистический жанр и художники-анималисты появились в Китае в VIII в., а в Европе — только в XVII в.: в Нидерландах (П. Поттер, А. Кёйп) и Фландрии (Ф. Снейдерс, Я. Фейт), во Франции (Ж. Б. Удри).

Хань Гань. Всадник

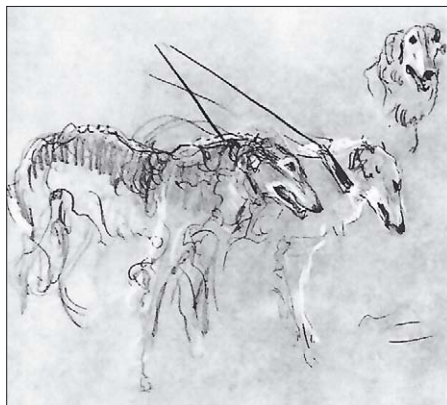

Чжу Чжанынцзи. Гиббоны играют

Ж. Б. Удри. Леопард

В России есть свои знаменитые художники, рисунки которых свидетельствуют о тонком и точном знании ими животного мира. Это И. Ф. Гроот, В. А. Серов, А. Н. Степанов, В. А. Ватагин, И. С. Ефимов, Е. И. Чарушин, И. Г. Фрих-Хар, Д. В. Горлов, Е. М. Рачёв, Г. Е. Никольский, В. И. Курдов, А. М. Лаптев, Б. Я. Воробьёв, А. Старкопф и др.

В. А. Серов. Борзые
царской охоты

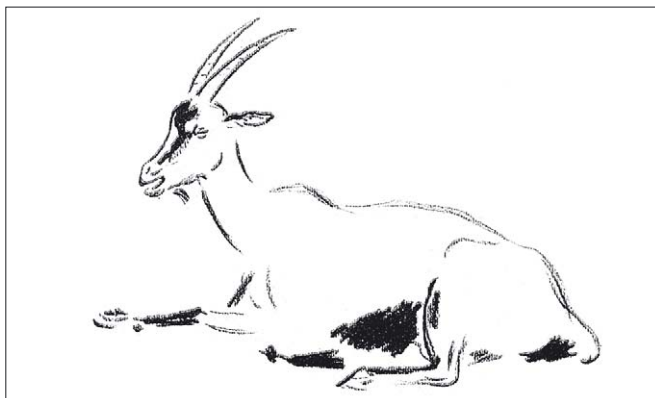

В. А. Ватагин. Тигр

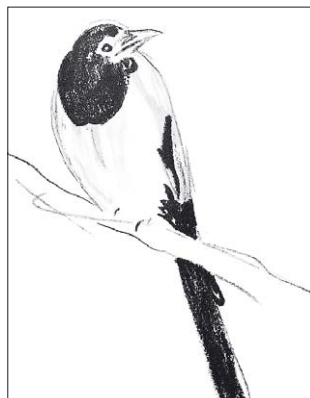

А. Н. Степанов. Лоси (фрагмент)

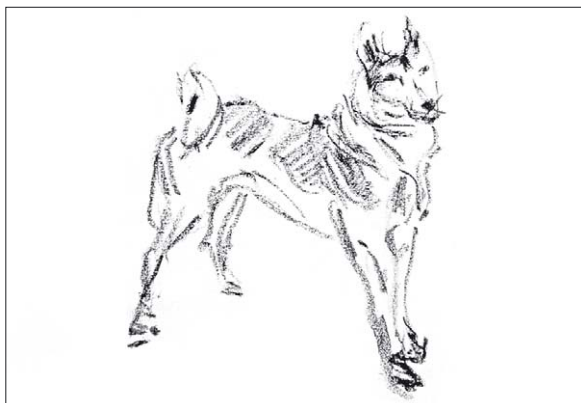

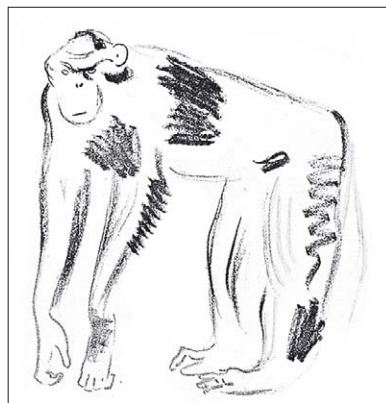
И. С. Ефимов. Коза

И. С. Ефимов. Сорока

П. П. Ермолинский. Собака

И. С. Ефимов. Шимпанзе

Творчество российских анималистов отмечено тонким знанием животного мира, сочетанием остроты характеристики с декоративной выразительностью образов. Это можно увидеть в произведениях всех видов изобразительного искусства — графике, живописи, скульптуре.

Художник-аниматор, создающий образ животного, упрощает форму, освобождаясь от мелких и второстепенных деталей, вычлняя главные черты, которые ярко характеризуют животное и делают его узнаваемым. Для этого он выбирает позу (ракурс), цветовое решение фигуры, выделяет особенности животного (ветвистые рога, пушистый хвост, хохолок, длинный клюв и др.).

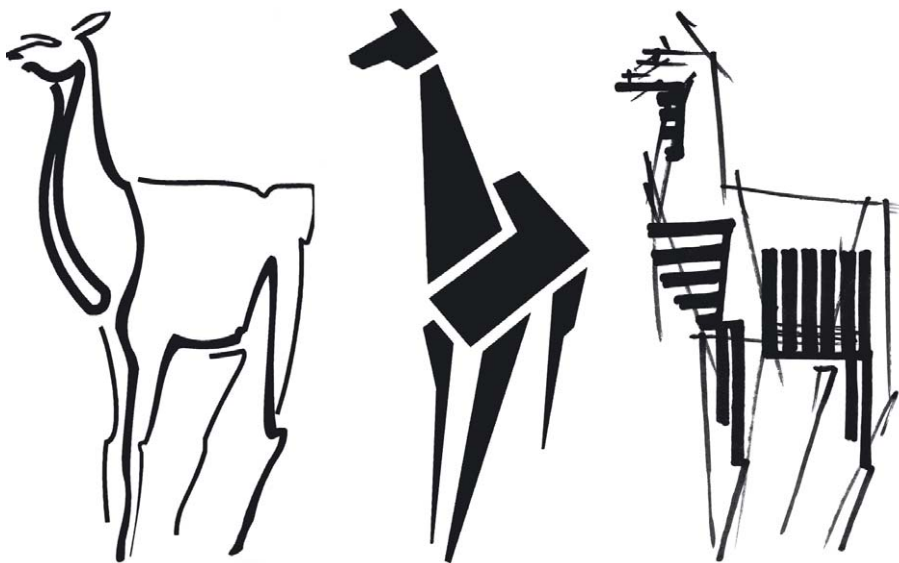

Животные — любимые персонажи мультипликационных (анимационных) фильмов. Технология, которая позволяет создавать иллюзию движения, называется **анимацией**. Создавая анимационный фильм, художник повторяет предыдущий рисунок в немного изменённой фазе движения. Отдельные рисунки фотографируют, а затем проецируют на экран со скоростью 16 или 24 кадра в минуту, что позволяет добиться эффекта движения, оживления персонажа.

Традиционно работа над образом животного начинается с изучения натуры, наблюдения за животными, с множества зарисовок, этюдов и набросков. Чтобы набросок получился, художнику важно не только внимательно наблюдать за животными, но и хорошо знать их анатомию (строение тела, работу определённых групп мышц и проч.), повадки, привычки, места обитания, а главное, любить их.

А. В. Винокуров. Кадр мультипликационного фильма
«Трое из Простоквашино»

Учебные работы

Выполните несколько набросков с фигуры животного (можно дома). Создайте декоративный фриз для кабинета биологии или географии на основе стилизованных изображений животных, населяющих разные континенты и природно-климатические зоны. Выполните работу в технике цветной графики.

Выберите объект для **стилизации** (животное, рыба, птица). Используйте заготовленные заранее эскизы. Определите позу, движение животного.

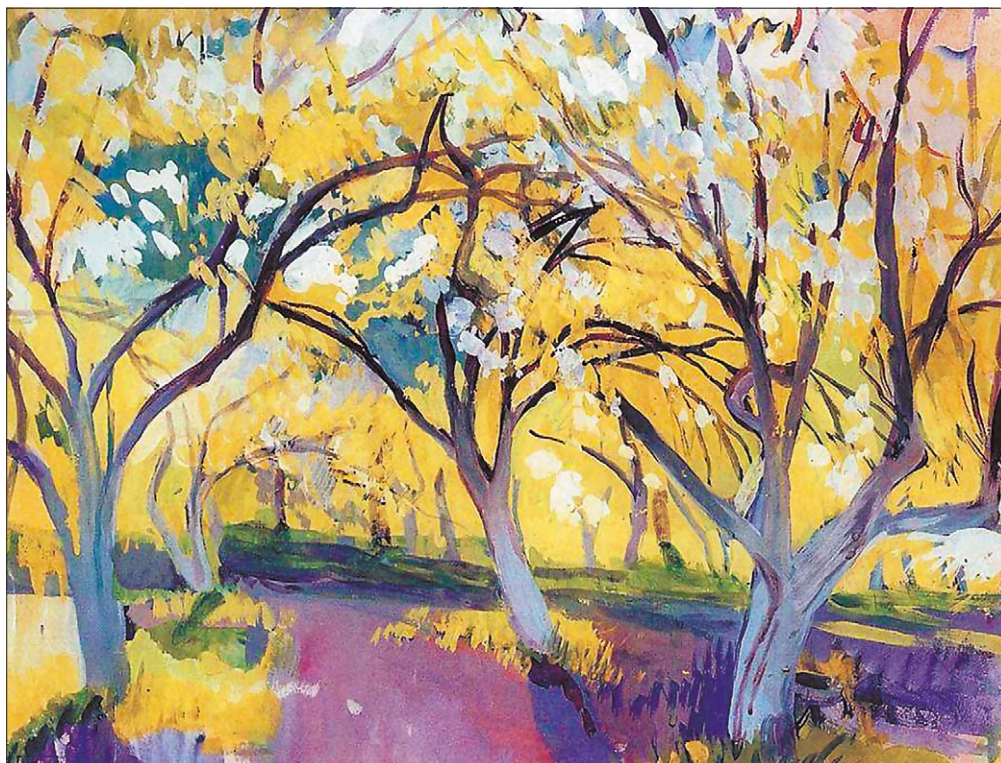
Лёгкими линиями выполните несколько эскизов. Выберите лучший, где движение выразительно (наклон головы, положение ног и т. д.). Подробнее передайте особенности экстерьера — внешнего вида животного. Определите наиболее характерные выразительные детали, придайте им декоративность и используйте их для украшения изделия (гребень, клюв, хвост, холка, рога и др.).

Уберите второстепенные детали изображения — обобщите форму.

Растительные мотивы в изобразительном искусстве

Природа всегда была для художника великим учителем и вдохновляла на творчество. Редко какой художник не пытался передать в своих произведениях впечатления от увиденного, подсмотренного в природе. Художник В. А. Фаворский писал: «Искусство существует неотделимо от жизни. Вся наша жизнь связана с искусством... Всегда считал, что у искусства двойная задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь».

Чтобы разглядеть красоту природы, малейшие изменения цвета, света, движения и передать свои впечатления в рисунке, нужно учиться.

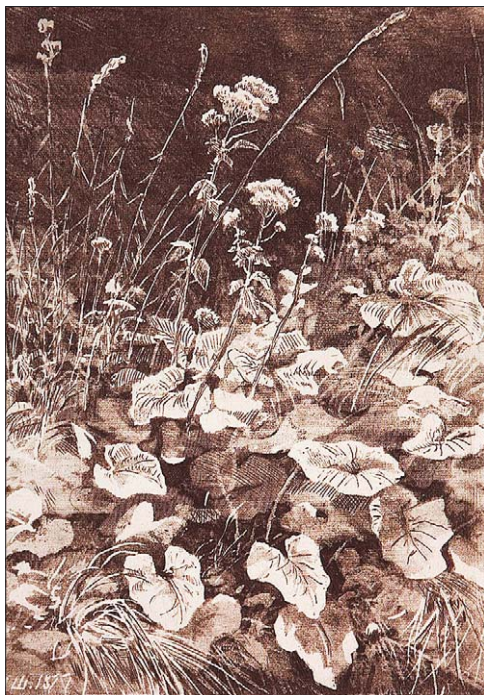
З. Е. Серебрякова. Фруктовый сад в цвету. Нескучное

В минуты, когда художник открывает для себя новое, необычное, он берётся за карандаш или кисть и пытается запечатлеть своё открытие в рисунке, наброске, этюде, которые потом станут вспомогательным материалом в создании картины.

Создание набросков — дело захватывающее и сложное, потому что в природе нет ничего застывшего, неизменного, постоянного. Она динамична, и художнику надо быстро поймать на кончик карандаша, на взмах кисточки миг её нового проявления.

Набросок — это не только и не столько копирование природы, сколько процесс её изучения: наблюдение, анализ, сравнение, обобщение, которые лежат в основе любой творческой деятельности. Только после создания большого количества набросков художник реализует свой замысел в живописи, графике, скульптуре или произведении декоративно-прикладного искусства.

И. И. Шишкин. Белые цветы

П. П. Ермолинский. Лилии

Художник творчески перерабатывает собранный им материал (наброски, зарисовки, этюды), чтобы потом создать различные образы. Такая творческая переработка материала и его стилизация позволяет, например, дизайнерам находить декоративное решение одной хорошо узнаваемой природной формы.

Е. Д. Поленова.
Растительный орнамент

М. А. Врубель. Лилия. Эскиз витража

Д. И. Митрохин. Декоративная композиция

А. Муха. Цветы

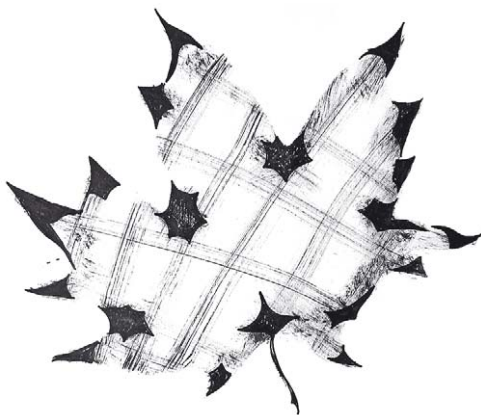
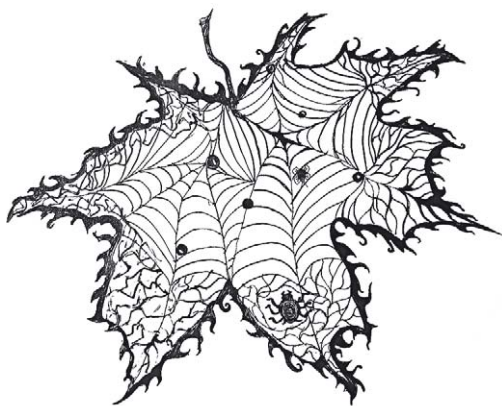
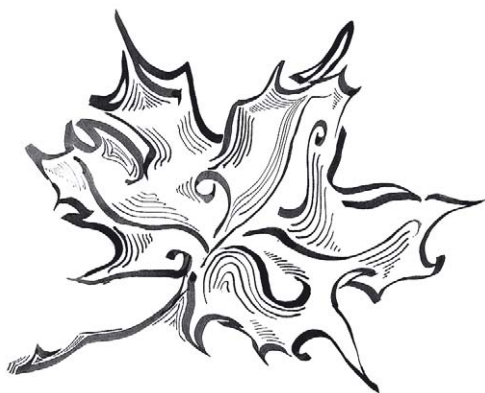
**Мастерская К. Фаберже.
Яйцо-часы «Букет лилий»**

Кацусика Хокусай. Лилии

Попробуйте и вы увидеть красоту в осеннем листе дерева. Может показаться, что в нём нет ничего особенного, но это не так. Посмотрите на него глазами художника, и вы увидите, что форма листа, его очертания напоминают границы государства. Самая крупная прожилка делит листок на две почти симметричные части, она напоминает огромную бурную реку, протекающую через всю территорию этого «государства», в которую вливаются малые речки-линии. Они несут жизненные силы каждой клеточке.

Учебные работы

1. Положите перед собой осенний лист дерева и сделайте с него карандашный набросок. Лёгкими

линиями наметьте центральную прожилку листа, его общие контуры (засечками). Постарайтесь передать индивидуальные особенности его формы.

2. Ориентируясь на центральную линию (ось симметрии), обведите контуры листа. Уточните его форму, штрихом обозначьте тональное решение работы.

3. Используйте лист в качестве модуля — единой основы для ряда изображений. Предложите два варианта декоративного решения оформления модуля. Создайте несколько вариантов декоративно-образной переработки природной формы.

Посмотрите на это задание глазами философа и мечтателя. Не странно ли, что и для листа бумаги, который лежит перед вами, и листа, упавшего с дерева, используется одно слово — «лист»? Неужели в богатом русском языке не нашлось слов, чтобы по-разному назвать эти два предмета?

Если чистый лист предназначен для того, чтобы сделать рисунок или написать стихотворение или рассказ, то почему лист растения называется так же, как и лист бумаги? Может быть, вырастая и распускаясь, лист на дереве тоже «записывал» — впитывал в себя впечатления окружающего мира?

Подумайте, какие тайны может хранить упавший с дерева лист. Возможно, он хотел стать другом ветру и летать? Тогда рисунок листа должен быть декорирован штрихами и завитками. Он мог мечтать о том, чтобы стать песней, поэтому в его рисунке волны мелодии расходятся по поверхности, повторяя его форму. Или он хотел быть морской галькой, которую неустанно омывают волны, и тогда внутри листа рождается изображение камешков или ракушек.

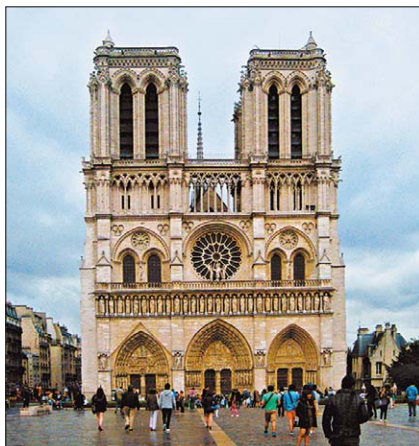

Придумайте свою историю о листе, который лежит перед вами, и расскажите её, используя выразительные возможности изобразительного искусства.

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве

Зодчество

Зодчество — искусство проектировать и строить здания. Это слово означает то же самое, что и «архитектура».

Собор Парижской Богоматери.
Париж. Франция

Пирамиды и Большой сфинкс. Гиза.
Египет

Колизей. Рим. Италия

Дворец дожей. Венеция. Италия

Архитектурные памятники разных эпох, сохранившиеся до настоящего времени, — важные свидетели истории. Мы можем судить по ним о культуре людей прошлого, об их взглядах на мир, их представлениях о красоте.

Форма любого архитектурного сооружения определяется его назначением — теми функциями, которые оно должно выполнять. Но большую роль играют также технические возможности строителей и материалы, из которых они строят. Ведь в отличие от других видов изобразительного искусства архитектура тесно связана с инженерными науками. Здание (мост или какое-либо иное сооружение) должно быть не только кра-

Ворота в Лорше. Германия

Пизанский собор. Пиза. Италия

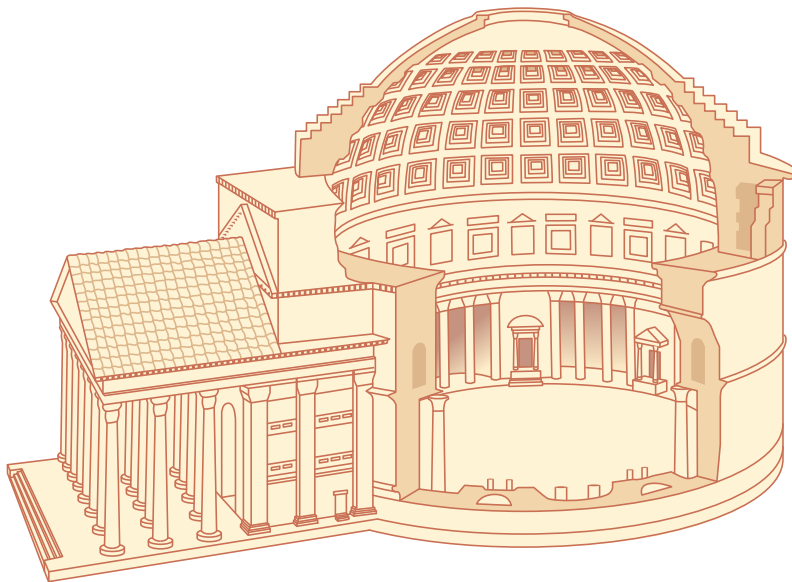

Парфенон. Афины. Греция

Георгиевский собор Юрьева
монастыря. Новгород. Россия

сивым, но также прочным и удобным, должно соответствовать тем функциям, ради которых оно возводилось. А этого можно добиться лишь в том случае, когда архитектор, создавший проект, постоянно взаимодействует с инженером-строителем.

Пантеон. Реконструкция. Вид в разрезе

Пантеон. Рим. Италия

Пантеон. Интерьер

Есть ли у архитектурного сооружения свой образ? Какие образы возникали у вас, когда вы рассматривали иллюстрации с изображениями объектов архитектуры на с. 34, 35?

Зодчество как вид искусства имеет свои выразительные средства. К ним относятся: композиция, форма, объём, пропорции, ритм, **масштаб**, пластика, **фактура** и цвет материала, размер и соотношение частей здания. Ещё одной важной характеристикой архитектурного сооружения является его **тектоника**.

Гармоничность и стройность архитектуре придаёт симметрия (хотя порой архитектор сознательно идёт на её нарушение). Используя средства информационно-компьютерных технологий (ИКТ), а также фотографии, сделайте подборку архитектурных сооружений разных форм.

Сделайте зарисовку одного из сооружений в графической технике. Обозначьте разными цветами геометрические формы, которые легли в его основу.

Создайте эскиз здания. Тонкими линиями обозначьте геометрические формы, лежащие в основе его конструкции.

Танцующий дом. Прага. Чехия

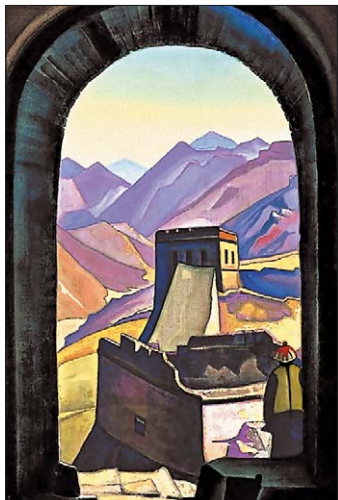

Международный деловой центр
«Москва-Сити». Москва. Россия

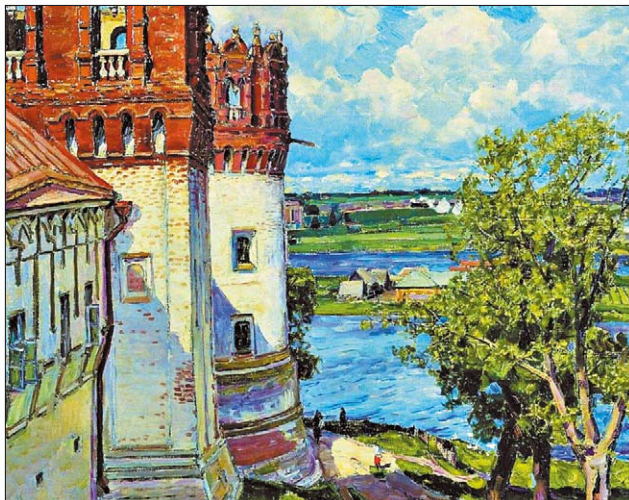

Образы старинной архитектуры

Старинные здания доносят до нас образ, атмосферу того времени, когда они были построены. Этим они привлекательны и интересны для художников. Поэтому историческая архитектура часто является основным мотивом, композиционным центром сюжета городского пейзажа.

Н. К. Рерих. Великая стена

А. М. Васнецов. Новодевичий монастырь

А. М. Васнецов. Пушечный двор на Неглинной в XVII в.

Г. П. Кондратенко. Сочи

Как с помощью архитектуры организуется пространство вашего населённого пункта? Приведите примеры наиболее или наименее удачного включения архитектуры в природный ландшафт вашего региона.

А. М. Васнецов. Основание Москвы

Нарисуйте избу. Соблюдайте соотношение размеров окон, стен, крыши. Украсьте окна наличниками, обозначьте венцы брёвен. Работу выполняйте простым карандашом.

Из выполненных работ создайте коллективное панно «Деревенская улица».

Проведите исследование и узнайте историю одного из старых зданий вашего города, выполните зарисовки. Работайте в технике цветной графики. Создайте всем классом альбом «Старинные здания нашего города».

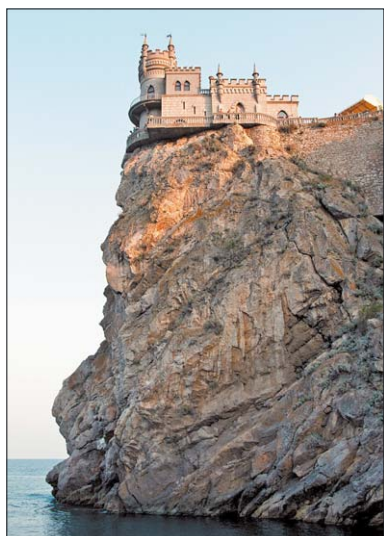

Конструктивные особенности архитектуры

В основе конструкции любого архитектурного сооружения лежат простые геометрические формы: **куб**, цилиндр, **призма**, шар, пирамида и др. Сочетание разных геометрических форм позволяет создавать разнообразные архитектурные образы.

Пирамида Кукулькана. Мексика

«Ласточкино гнездо». Ялта. Россия

Южная башня Софийского двора.
Тобольск. Россия

Международный деловой
центр «Москва-Сити»

1. Выберите из зарисовок и фотографий здание, определите, какие геометрические формы лежат в основе его конструкции.
2. Вырежьте, сохраняя пропорции деталей, геометрические фигуры, соответствующие конструкции выбранного дома. (Вместо цветной бумаги лучше использовать старые иллюстрированные журналы, тогда работа получится ярче и интереснее.)
3. Сложите из вырезанных деталей дом.
4. Дополните получившееся изображение своими архитектурными элементами.
5. Соблюдайте соразмерность. Чтобы было понятно, какого размера дом, изобразите рядом с ним человека.

Объёмные формы в изобразительном искусстве

Передача объёмных форм на изобразительной плоскости подчиняется определённым законам, которые использует в работе каждый художник. Это законы перспективы.

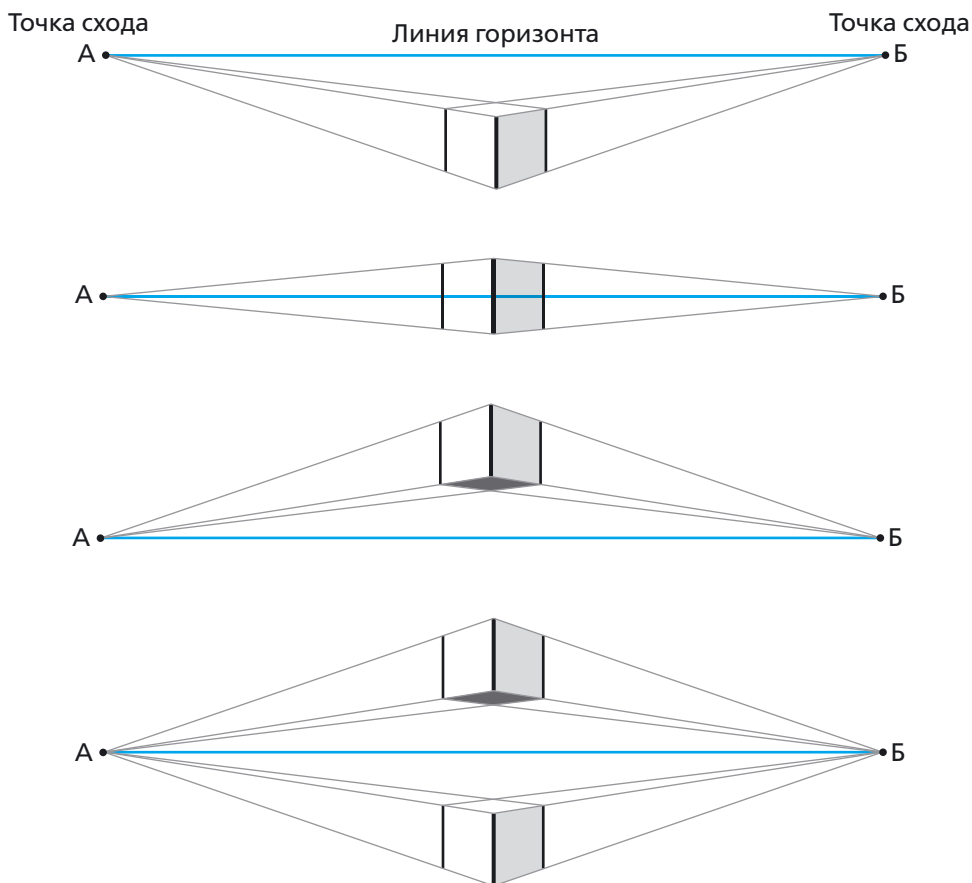
Освоение приёмов изображения объёмных тел легче всего начинать с рисования простых геометрических форм, таких как куб, пирамида.

Учимся рисовать объёмные предметы — куб.

Работаем по подсказке

1. При изображении в рисунке самого простого геометрического тела — куба — желательно, чтобы были видны две или три его стороны (грани).
2. На изобразительной плоскости лёгкими линиями построения наметьте положение линии горизонта. Линия горизонта всегда совпадает с уровнем глаз. А предмет может располагаться по-разному: на уровне глаз (на линии горизонта), выше уровня глаз (выше линии горизонта — тогда мы смотрим на него снизу), ниже уровня глаз (ниже линии горизонта — тогда мы смотрим на предмет сверху).
3. Ближе к центру листа проведите вертикальную линию, которая обозначает положение ближнего угла (ребра) куба. На этой линии отложите величину высоты ребра (куба).
4. Ближе к центру листа проведите вертикальную линию, которая обозначает ближний угол (ребро) куба и равна его высоте.
5. От верхней и нижней точек вертикальной прямой (ребра) проведите линии построения, которые направлены к точкам схода (А, Б), лежащим на линии горизонта. Слева и справа от вертикальной линии будут располагаться две другие стороны куба.

Линии построения в рисунке нужны только на первом этапе его создания, в дальнейшем их стирают, поэтому их нужно выполнять, слегка нажимая на карандаш.

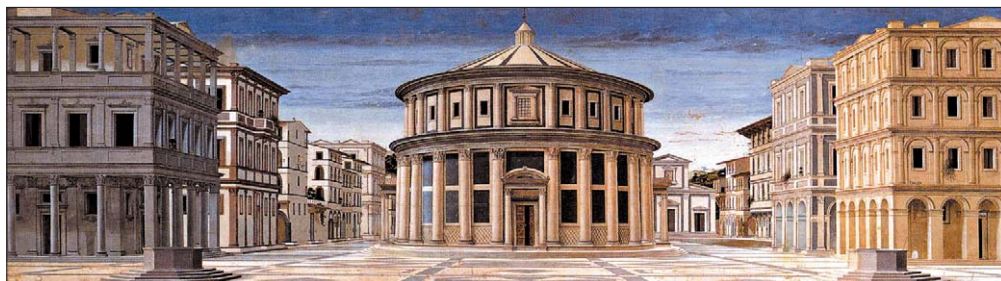

Почему точки А и Б называются точками схода? Как меняется вид куба с изменением положения линии горизонта по отношению к уровню глаз?

1. Используя знание приёмов изображения объёмных тел, передайте в рисунке трёхмерность архитектурной постройки, выполненной на прошлом уроке

Неизвестный флорентийский мастер. Идеальный город

А. Визентини. Площадь Сан-Джованни-э-Паоли

в технике аппликации. Работа графическими материалами (карандаш и др.).

2. Изобразите архитектурный ансамбль из двух-трёх зданий, в основе которых лежит куб. Используйте знание законов перспективы.

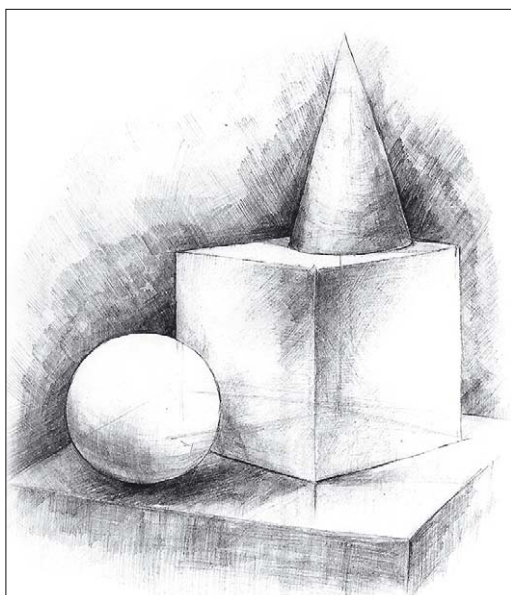
Штрих в изобразительном искусстве

Линейное построение объёмных тел в рисунке не может передать их объём. Объёмную форму глаз видит благодаря игре света и тени на поверхности предмета.

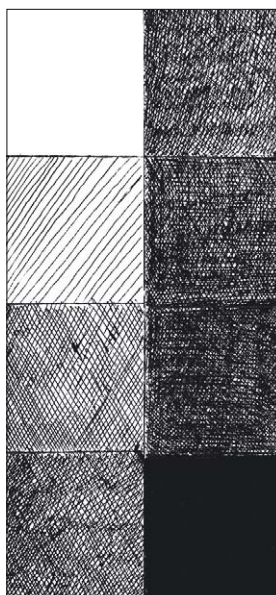
Относительно источника света стороны предмета освещены по-разному. Самый светлый участок поверхности располагается ближе к источнику света, самый тёмный — это собственная тень предмета (она называется падающей). Между светлой и тёмной частью поверхности будет располагаться полутень.

Наиболее наглядно светотень видна на геометрических телах.

Чтобы передать в рисунке иллюзию объёма, художник использует штриховку, с помощью которой он и «лепит» форму изображаемого предмета. Характер и выразительность штриха зависят от графического материала: уголь, мягкий карандаш, **сангина** создают мягкую, гибкую линию. Твёрдый простой карандаш, тушь, перо позволяют получить жёсткую, активную, резкую линию.

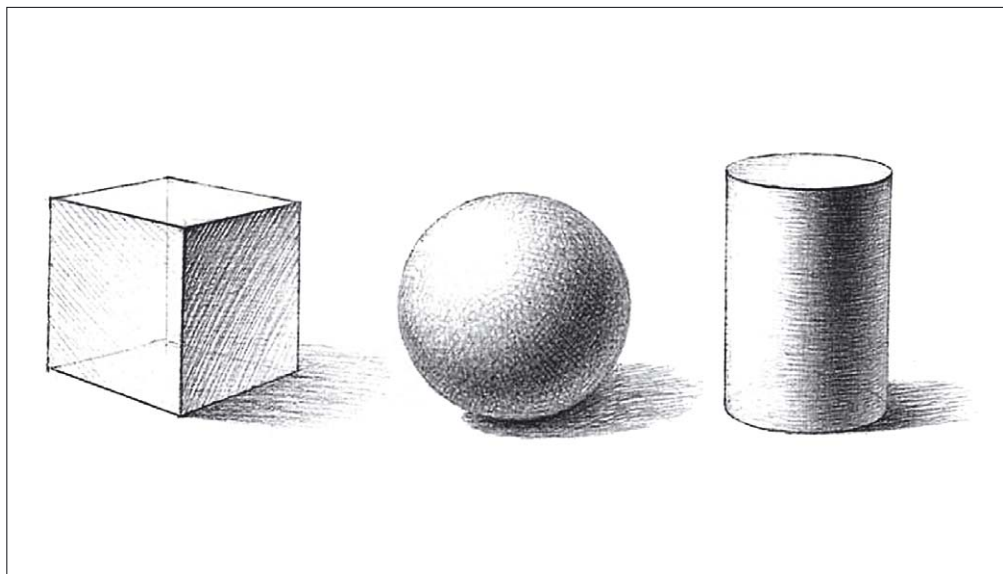

Учебный рисунок

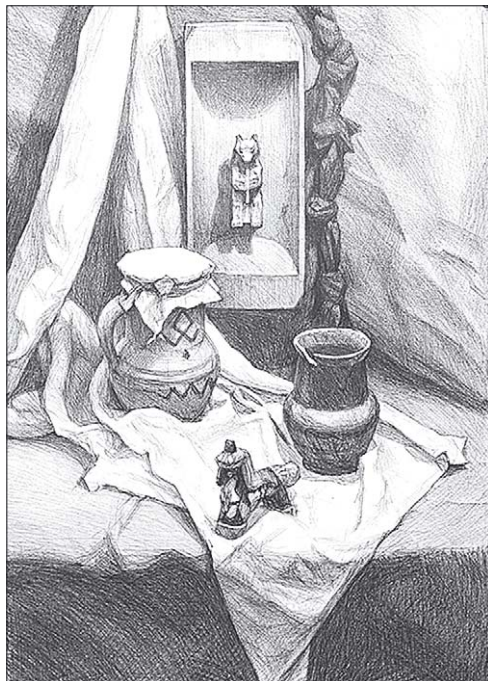

Виды штриховки

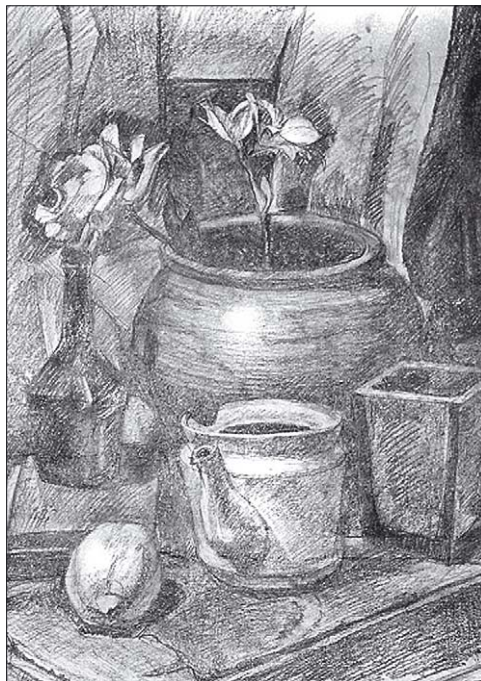

Учебный рисунок

Учебная работа

Учебная работа

Поверхности тел освещены по-разному. Насыщенность и глубина светотени на одном предмете меняется в зависимости от положения предмета относительно источника света.

Штрих накладывается по форме предмета. Для усиления плотности тени он может накладываться на поверхность несколько раз (слоями). Чем больше слоёв, тем плотнее тон. При этом наклон штриха меняется (смотрите рисунки).

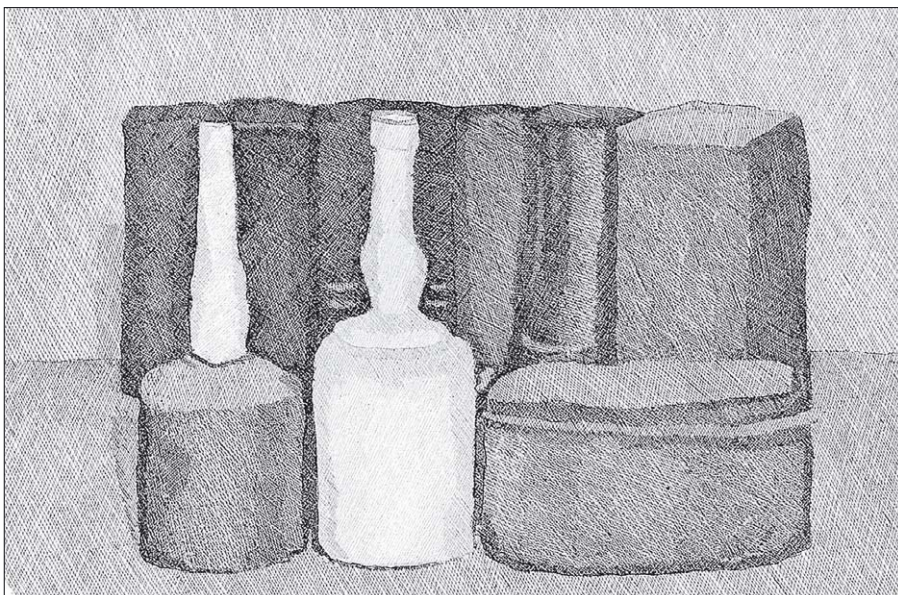
Сочетание слоёв позволяет получать переход одного тона в другой. Постепенный переход от более светлых тонов одного цвета к более тёмным называется тональной растяжкой.

1. Создайте тональную растяжку в полосе, состоящей из 6–7 тонов одного цвета. Можете использовать шариковую или гелевую ручку, а также карандаш, тушь, перо.

2. Вернитесь к рисунку, выполненному по заданию на с. 43, и закончите его. При наложении светотени исходите из того, что свет падает на предмет слева и сверху.

Дж. Моранди. Натюрморт

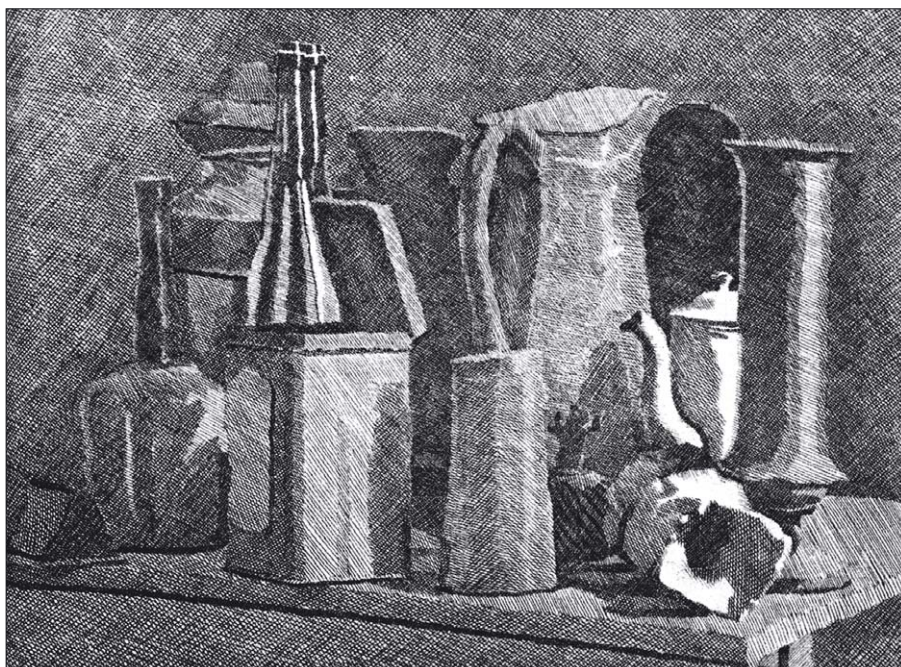
Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке)

Изображение натюрморта из геометрических тел с натуры

Работаем по подсказке

1. Составьте композицию для натюрморта из предметов с ярко выраженной геометрической формой, например книги, кубика, коробки.
2. Распределите предметы по планам (организуя внутреннее пространство натюрморта) так, чтобы их набор не казался произвольным, а между предметами существовала внутренняя связь.
3. Предметная плоскость, на которой расположен натюрморт, должна находиться ниже линии горизонта (вы смотрите на предметы чуть сверху).

Дж. Моранди. Натюрморт

4. Выберите формат листа (горизонтальный, вертикальный, квадратный).
5. Определите лёгкими линиями положение каждого предмета и наметьте линию горизонта.
6. Соблюдайте в изображении равновесие. Нарисуйте натюрморт так, чтобы было видно, какие предметы находятся на переднем плане, а какие — на заднем. Предметы переднего плана на рисунке должны частично загрозаживать предметы заднего.
7. Передайте объём предметов с помощью штриха и тональной растяжки.
8. Нарисуйте падающую тень от предметов, которая подчеркнёт форму предметов, предметную плоскость и объединит их.
9. Работу выполните цветными карандашами.

Посмотрите, как эту задачу решает профессиональный художник.

М. Л. Удадовская. Натюрморт

М. Л. Удадовская. Натюрморт

Перспектива в открытом пространстве

Вы уже знакомы с явлением линейной **перспективы** и знаете: чем дальше какой-либо объект располагается от зрителя, тем он кажется меньше и ближе к линии горизонта. Из-за этого, к примеру, может показаться, что два параллельных рельса или два ряда зданий по обе стороны улицы сходятся на горизонте.

В. С. Садовников. Парад на Невском проспекте (фрагмент)

К. Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже

Ю. И. Пименов. Новая Москва

зонте в одной точке. Художники давно заметили эту особенность человеческого восприятия и, создавая свои картины, обязательно учитывают законы линейной перспективы.

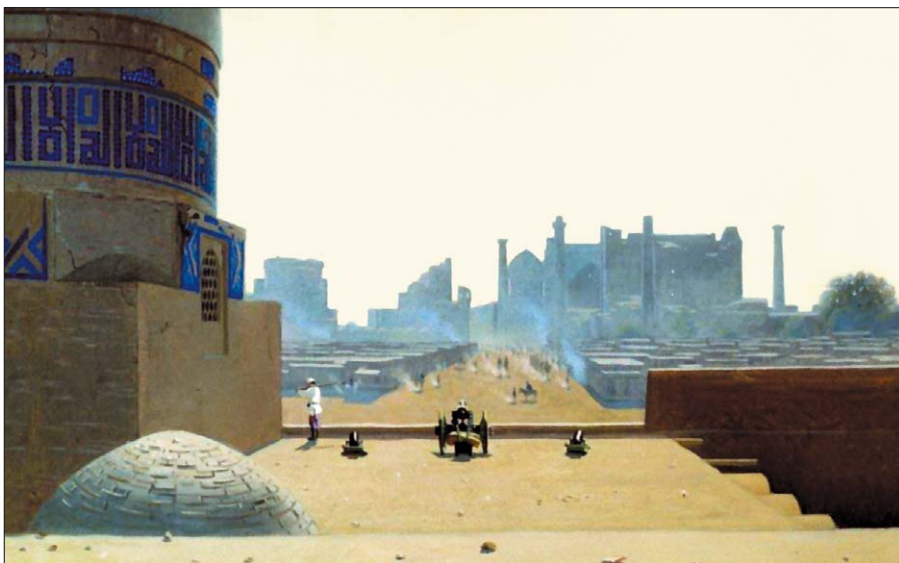

Коллективное задание

Представьте, что вы всем классом очутились в одном из городов Древнего мира. Создайте коллективную композицию на тему «Улица, на которой мы жили в древнем городе» (какой это город — выберите сами). На большом ватманском листе обозначьте линию горизонта и нарисуйте перспективу улицы, на которой каждый участник путешествия поставит свой жилой дом (дома можно выполнить в технике аппликации из цветной бумаги). Нарисуйте себя гуляющими по улице в одеждах того периода истории.

Перенесите предложенный сюжет на изобразительную плоскость. Разместите на рисунке фигуры людей, сохраняя законы перспективы.

В. В. Верещагин. Главная улица в Самарканде
с высоты цитадели ранним утром

Путешествие в мир древнегреческого искусства

Мифы Древней Греции

Мифы — это сказания, передающие представления древних людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего, что существует, а также о деяниях могущественных богов и отважных героев.

Древние греки рассказывали в мифах о том, что мир возник из необъятной бездны, содержащей отдельные элементы природы, которую они называли Хаосом. Постепенно от Хаоса отделились Мрак и Ночь, Воздух и День. Воздух и День создали Гею (Землю) и Урана (Небо). Сначала миром правил Уран. Первые дети Геи и Урана — сторукие змееногие гиганты, одноглазые циклопы — были ужасными и дикими, как стихии

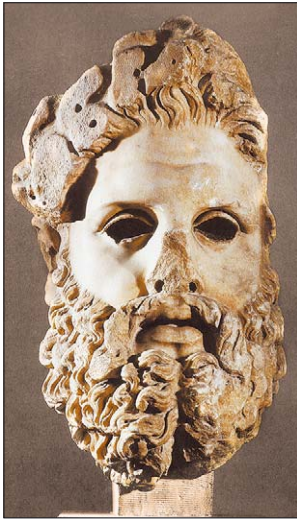

Битва Зевса с Тифоном. Античная керамика (фрагмент)

Композиция западного фронтона храма Артемиды на о. Корфу. Греция

Голова Зевса из Ахеи. Греция

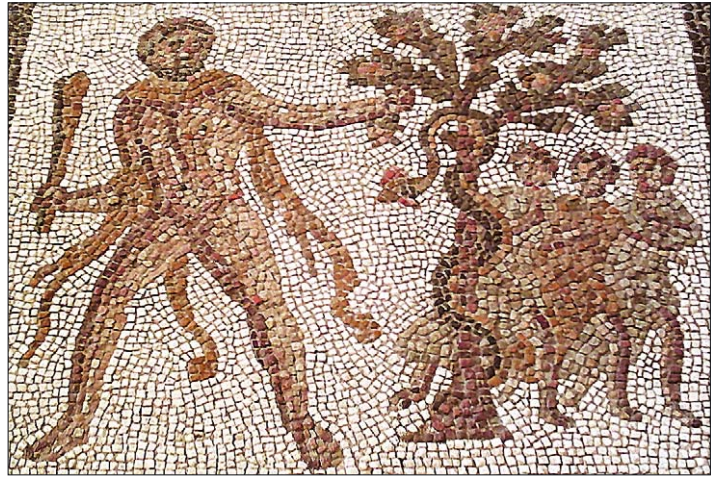
Фриз Парфенона. Фрагмент с богами Артемидой, Посейдоном и Аполлоном. Афины. Греция

природы. Чтобы остановить рождение чудовищ, Кронос (Время) — сын Геи и Урана — сверг отца.

Титаны — следующее поколение богов эпохи Крона — отличались буйным нравом. Против них выступили боги во главе с сыном Крона — Зевсом. Они низвергли титанов в Тартар (бездонную пропасть в глубинах земли), после чего избрали местом своего пребывания гору Олимп. Олимпийские боги были бессмертными. Их дети становились могучими героями.

Статуя Фемиды
из Аттики

Геркулес (Геракл), крадущий яблоки гесперид.
Римская мозаика

Геракл ведёт Цербера к Эврисфею, который прячется в пифосе.
Античная керамика (фрагмент)

Благодаря победе богов и героев над чудовищами в мире воцарилась гармония и порядок.

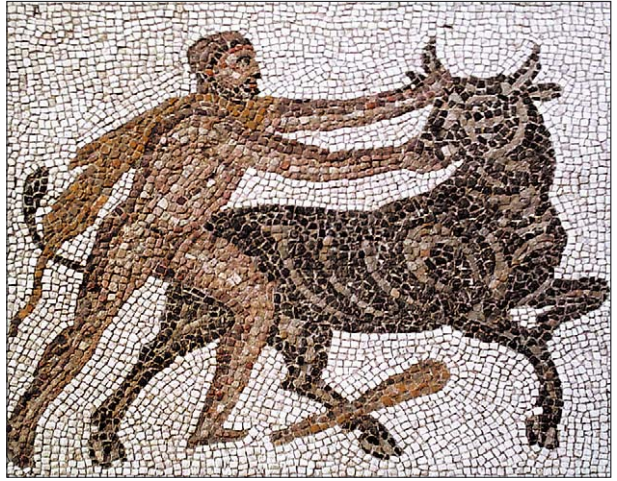
Много славных побед над чудовищами одержал сын Зевса — Геракл.

Прекрасные и ужасные персонажи древнегреческой мифологии, битвы богов и титанов, подвиги героев стали любимыми сюжетами многих художников.

Борьба Геракла и Несса.
Античная керамика
(фрагмент)

Геракл и критский бык. Мозаика

Геракл, держащий небесный свод.
Лекиф (фрагмент)

Геракл и гидра. Античная керамика
(фрагмент)

Русский поэт Максимилиан Волошин, рассказывая об эпохе Древней Греции, написал в одном из стихотворений:

Мир отвечал размерам человека,
И человек был мерой всех вещей.

Подумайте, как выглядит мир, в котором человек является мерой всех вещей.

Вариант 1. Нарисуйте в любой выбранной технике одно из античных чудовищ, в котором соединились части разных существ: Тифона (человек и змей), Химеру (голова льва, тело козы, хвост змеи), горгону Медузу (туловище и лицо человека, волосы змеи).

Вариант 2. а) Представьте себе Хаос в виде смешения отдельных частей людей, животных, элементов при-

Тритон с дельфинами. Античная керамика. Деталь амфоры

Учебные работы

роды и нарисуйте эскиз в карандаше; б) в качестве каркаса используйте проволоку, на которой с помощью ваты оформите части тела будущего существа; в) покройте вату клеемстером и после высыхания раскрасьте; г) соедините части проволоки на единой основе.

В качестве примера можно ориентироваться на фонтан Стравинского современных скульпторов Жана Тэнгли и Ники де Сен-Фалль.

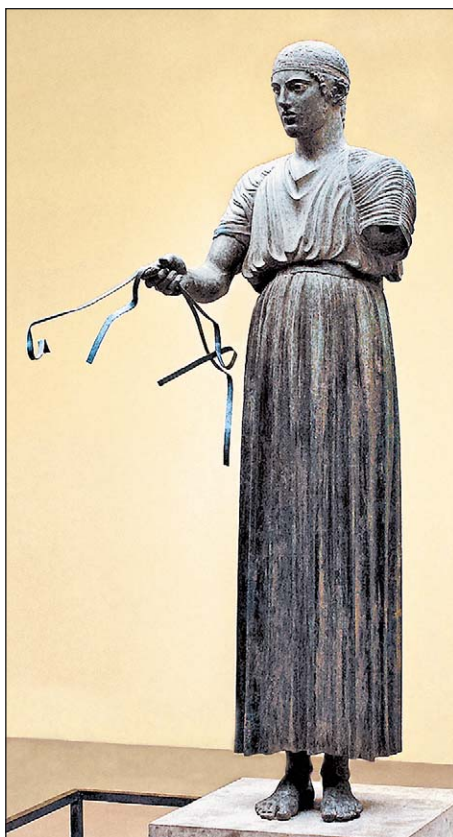

Фонтан Стравинского. Париж. Франция

Скульптура Древней Греции

Людей всегда волновал вопрос: как возникла Вселенная? В мифах некоторых народов рассказывается, что она образовалась из тела гигантского Первочеловека. Солнце и Луна зажглись из его глаз, дыхание превратилось в ветер, тело — в землю, кости — в камни, волосы — в траву и деревья, кровь — в реки.

А как появились на Земле люди? В мифах говорится, что боги слепили их из земли (глины), а потом вдохнули в них жизнь. Греки считали, что творцом людей был мудрый Прометей. Размочив землю водой, он вылепил из неё человека, взяв

Дельфийский возничий

Кора в пеплосе

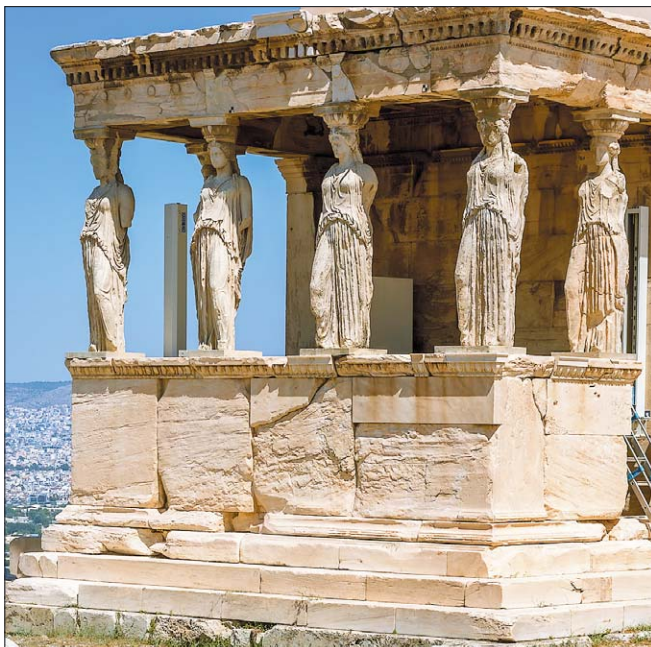

за образец обличье богов. Можно сказать, что Прометей был самым первым скульптором.

Греки считали, что работа скульптора в чём-то сродни божественному творению. Боги и их смертные дети — герои, упорядочивая Хаос и уничтожая чудовищ, вносили порядок во Вселенную. Точно так же скульптор, работая с камнем и глиной, отсекал всё лишнее и высвобождал из глыбы камня (или бесформенной кучи глины) фигуру человека.

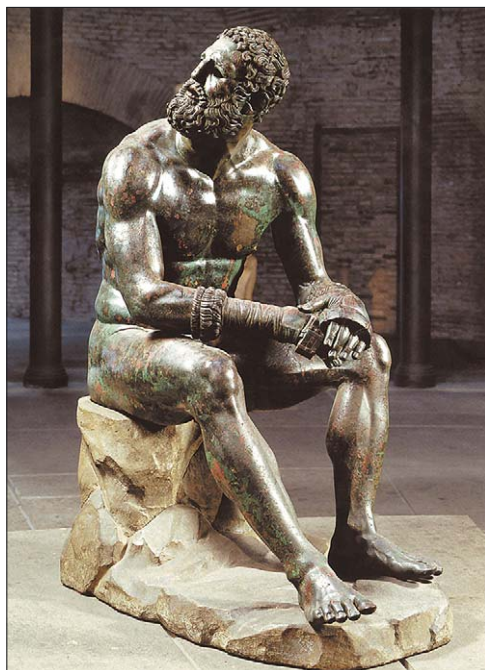
Выполняя свою работу, греческие мастера не просто стремились сделать скульптуру того или иного человека, они хотели, подобно богам, воплотить в своих работах идеал мужской и женской красоты.

Скульпторы упорно искали гармоничное соотношение разных частей тела и особенности их сочленения между собой. Считается, что впервые искомый идеал был найден скульп-

▲ Портик кариатид храма Эрехтейон.
Афины. Греция

◀ Одна из кариатид

Капитолийский боксёр

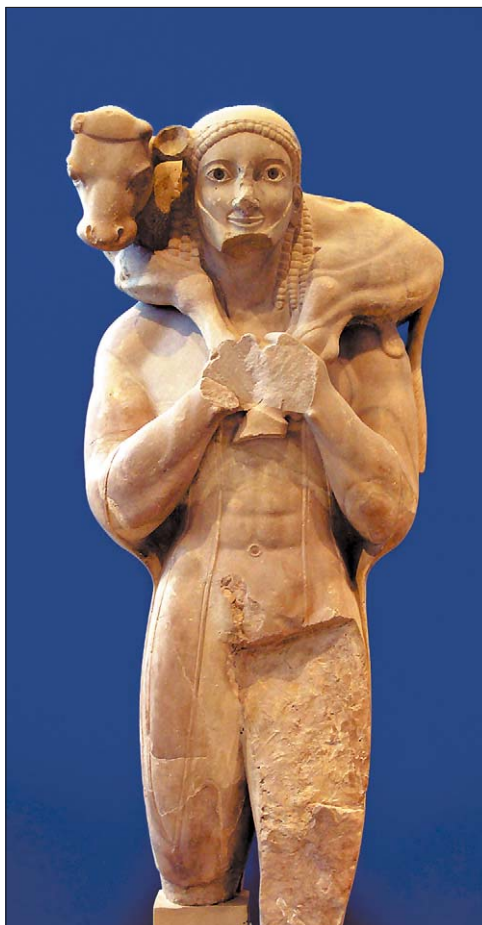
Мальчик, вынимающий занозу

Древнегреческая скульптура лучника и современная реконструкция его росписи

Мирон. Дискобол

Мосхофор (носитель телёнка)

тором Поликлетом. Путём измерений множества людей он составил свой «Канон». **Канон** — значит закон, свод правил, отступление от которых не позволит скульптору создать красивую статую человека.

В основу найденного им идеального соотношения был положен отрезок в $\frac{1}{8}$ роста человека, которым измеряется соотношение высоты фигуры и длин её отдельных частей.

В чём древнегреческие мастера в своей работе над скульптурой походили на богов и героев?

Рассмотрите статуэтку «Мосхофор» на с. 61. Выделите основные части его тела (торс, голову, ноги) и определите, на какие геометрические фигуры они похожи.

1. В технике аппликации из простых геометрических фигур (прямоугольников, трапеций, кругов и т. п.) составьте фигуру человека. Придайте ей определённую позу (постарайтесь передать какое-либо движение).

2. В греческих мифах есть рассказ, как бог подземного мира похитил у богини плодородия Деметры её дочь Персефону. Печаль Деметры была так велика, что землю поразило бесплодие. Чтобы не допустить гибели всего живого, Персефона регулярно навещает свою мать — тогда наступает весна и при-

рода расцветает. Но когда она вновь возвращается к мужу, приходит осень и природа увядает.

Создадим скульптуру Персефоны, взяв за образец древнегреческие статуи.

Сложите вместе четыре пластины пластилина одного цвета. Взяв за образец древнегреческие статуи, создайте путём отсечения лишнего (как бы освобождая образ из каменной глыбы) свою скульптуру атлета, победителя в каком-нибудь виде спорта.

Работа над скульптурой в камне протекает обычно следующим образом. Скульптор подбирает блок камня, в который может вписаться задуманная им фигура, наносит на него предварительный рисунок и выполняет со всех сторон рельеф будущей скульптуры. Постепенно погружаясь в камень инструментом, он создаёт круглую скульптуру.

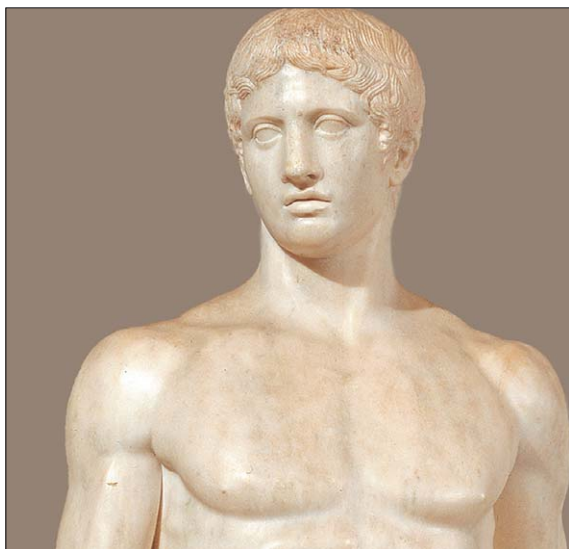
Работаем по подсказке

1. Стекой наметьте со всех сторон блока пластилина основные пропорции фигуры: голову, туловище, ноги (не забудьте про подставку!).
2. Сделайте первую «обрубковку» (обобщение основных форм без деталей) крупных геометрических форм: головы, грудной клетки и рук, таза, ног.
3. Постепенно углубляйтесь в материал, обозначьте особенности формы частей тела.
4. Уточните детали; стекой нанесите глаза, рот, нос, волны волос.

Изображаем человека по древнегреческим канонам

Каноны изображения фигуры человека были разработаны древними греками. Скульптор Поликлет (V в. до н. э.) изваял фигуру юноши Дорифора, отличающуюся исключительной красотой. Соотношение размеров частей тела в этой фигуре было признано идеальным. Для многих скульпторов она стала каноном, следуя которому они создавали собственные произведения.

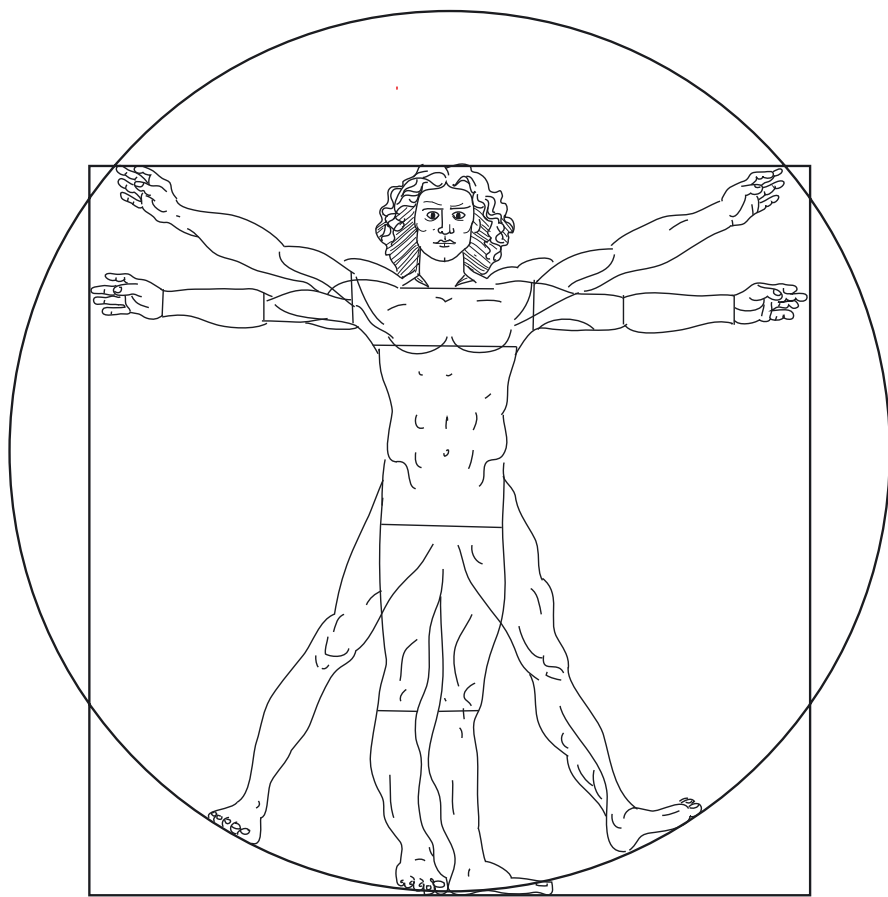
Древнегреческий философ и математик Пифагор старался постичь общие законы гармонии. Он открыл универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях, который назвал «золотое сечение». Спустя две тысячи лет великий итальянский художник и мыслитель Леонардо да Винчи, основываясь на «золотом сечении», разработал правила изображения человеческой фигуры. Между 1490 и 1492 гг. он создал знаменитый рисунок (его называют «Витрувианский человек»), в котором показаны идеальные закономерности в соотношении частей тела. Давайте познакомимся с ними.

Поликлет. Дорифор (фрагмент)

Идеальные пропорции человеческой фигуры по рисунку Леонардо да Винчи «Витрувианский человек»

Если рост человека разделить на восемь равных частей, то получится «волшебный» отрезок, с помощью которого можно определить пропорции основных частей человеческой фигуры (см. с. 67). Отложите на вертикальной прямой отрезок АБ. Будем считать, что это рост человека. Разделите его на восемь равных частей и обозначьте концы отрезков цифрами. Каждый из этих восьми отрезков равен величине высоты головы.

Проведя горизонтальную линию чуть ниже точки 1, получим прямую, на которой располагается плечевой пояс человека. Если от точки пересечения её с прямой АБ в обе сторо-

ны отложить исходный отрезок, мы получим размер плеч взрослого человека (в точках 9–10 находятся суставы, которые позволяют рукам двигаться). Отложив два раза отрезок от линии плечевого пояса, найдём положение линии талии. Она совпадёт с точкой 3. Проведите через эту точку горизонтальную линию и отложите на ней размер талии 11–12 (запомните, что талия у человека меньше ширины плеч).

Соединив точки 9, 10, 11, 12, получим верхнюю часть туловища человека.

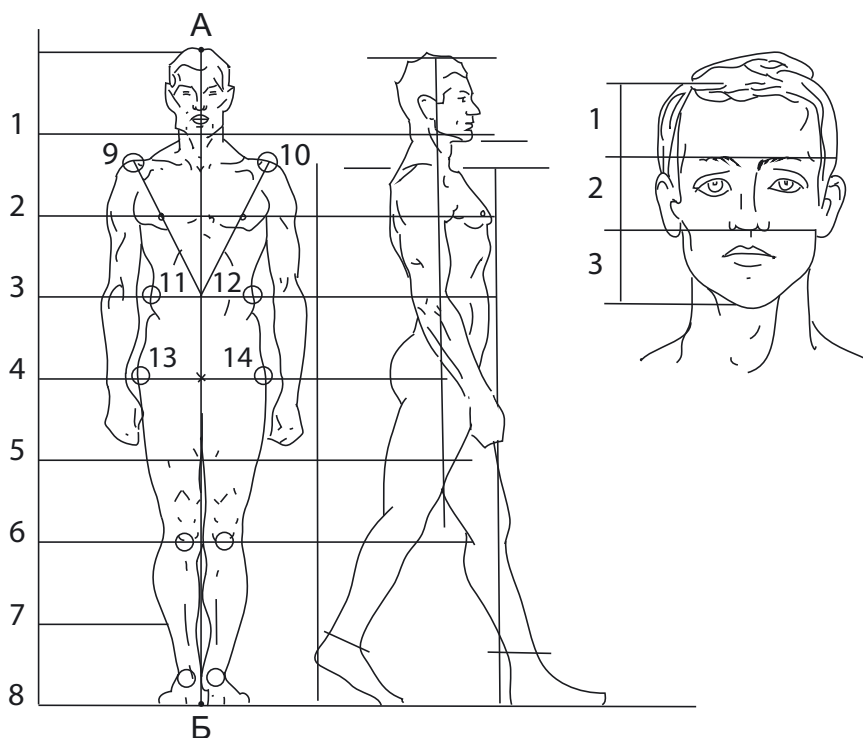
Отмерив ещё один отрезок от линии талии, получим линию бёдер, она совпадёт с точкой 4. Проведите через неё линию и отложите величину бёдер 13–14 (помните, что она должна быть

Бронзовая статуя мальчика

Леохар. Артемида-охотница

меньше, чем ширина плеч, но больше, чем размер талии). Соединив точки 11, 12, 13, 14, получим рисунок туловища.

Колени будут располагаться на уровне точки 6, здесь же будут находиться коленные суставы, дающие ногам движение. Чуть выше точки 8 располагаются голеностопные суставы, которые дают движение стопам.

Локтевой сустав будет находиться примерно на уровне талии, а кисть заканчивается на середине бедра.

При изображении фигуры человека сбоку все пропорции сохраняются.

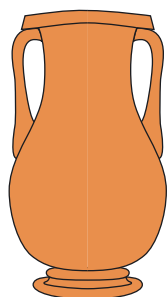

Используя технику работы «от пятна» и знание пропорций фигуры человека, создайте многофигурную композицию «На уроке физкультуры», «Космонавты в открытом космосе». Предложите свою тему композиции.

Чернофигурные вазы Древней Греции

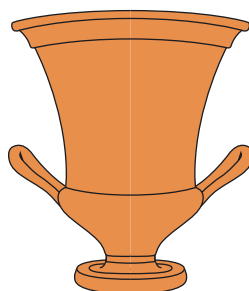
Древние греки были прекрасными гончарами и изготавливали большое количество высококачественной и красивой глиняной посуды. Слово «глина» по-гречески звучит как «керамос». Поэтому все изделия, выполненные из глины, называют керамикой.

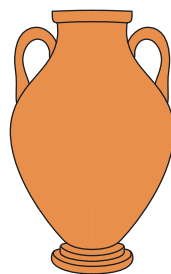
Пелика

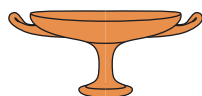
Кратер

Кратер

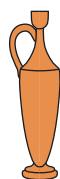
Амфора

Килик

Киаф,
черпак

Лекиф

Пискида

Скифос

Замечательным образцом древнегреческой керамики служили вазы, украшенные прекрасной чернофигурной и краснофигурной росписью. Они имели различные формы и размеры, но всегда оставались симметричными, поскольку симметрия

Фрагмент росписи на сосуде для смешивания вина с водой

для греков служила основой гармонии. Разные части вазы соотносились с тремя зонами космоса (как его представляли себе греки). На основании вазы орнаментом, имевшим символическое значение, изображали чёрные лучи «ночного солнца» (корзинка), небо нижнего мира (шахматка), воды обтекавшего землю океана (меандр), корни мирового дерева (спиралевидные узоры). Средняя часть вазы (её называют *тулово* — «туловище») соответствовала Земле, населённой людьми. Горлышко было подобно небу или вершине мирового дерева, и его украшали знаками солнца (розетка) и растений (пальметта, от

слова «пальма»). Ручки, или «уши», вазы напоминают рога быка, небесного охранителя дерева.

В глубокой древности греки сжигали своих умерших и хоронили их пепел в специальных вазах (урнах). Считалось, что внутри сосуда душа человека повторяет путь солнца по подземному миру, а утром вместе с ним возрождается. На черно-фигурных вазах люди нарисованы тёмным силуэтом на красноватом фоне глины, так как они подобны ночному солнцу. Только лицо у них может быть белого цвета — цвета зари.

Плетёнка

Меандр

Пальметта

Розетка

Шахматка

На тулове вазы с одной стороны изображали сцены поединков, спортивных соревнований, игры в шашки, а с другой — символы всеобщей связи: хоровод, бракосочетание, узор плетёнки и переплетения ветвей. Это тоже имело символический смысл. Любой поединок был схваткой за жизнь, а связь людей рассматривалась как непрерывная нить жизни.

Эксекий. Чернофигурная амфора

Дионис в ладье. Роспись килика

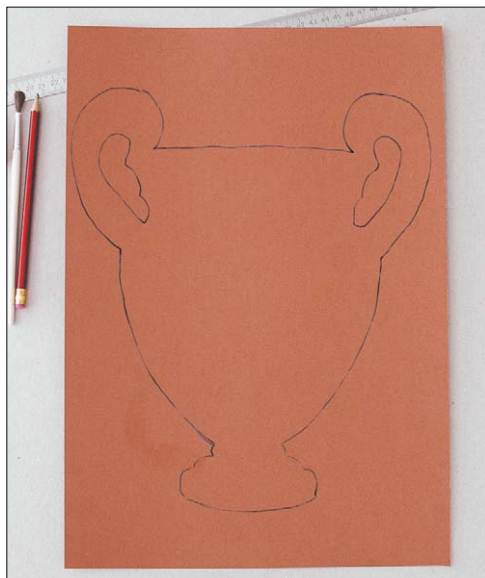
Мифологические сцены.
Роспись гидрии

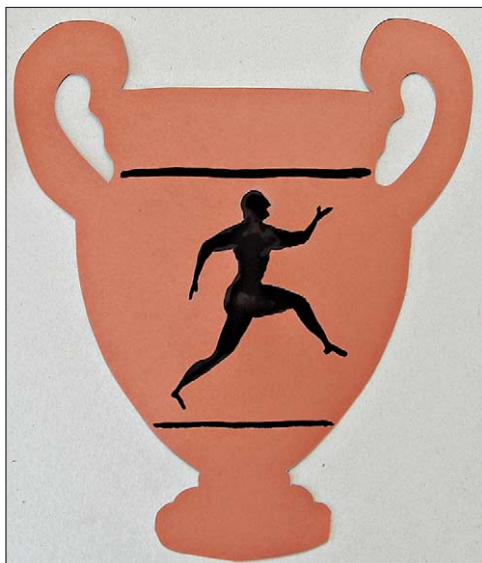

Калидонская охота и состязание
колесниц. Роспись кратера

В каком месте древней вазы с геометрическим рисунком был скрыт Хаос? Какие космические зоны можно выделить в её строении? Чем ваза похожа на человека (форма, названия частей)?

Распишите чернофигурную вазу.

Работаем по подсказке

1. Из красно-коричневой или оранжевой бумаги вырежьте силуэт вазы (согните лист пополам, карандашом, начиная от линии сгиба, нанесите боковой силуэт вазы и вырежьте его). Развернув бумагу, получите вазу определённой формы.

2. Разделите вазу на зоны и, используя знания о ритме, нанесите чёрным фломастером орнамент.

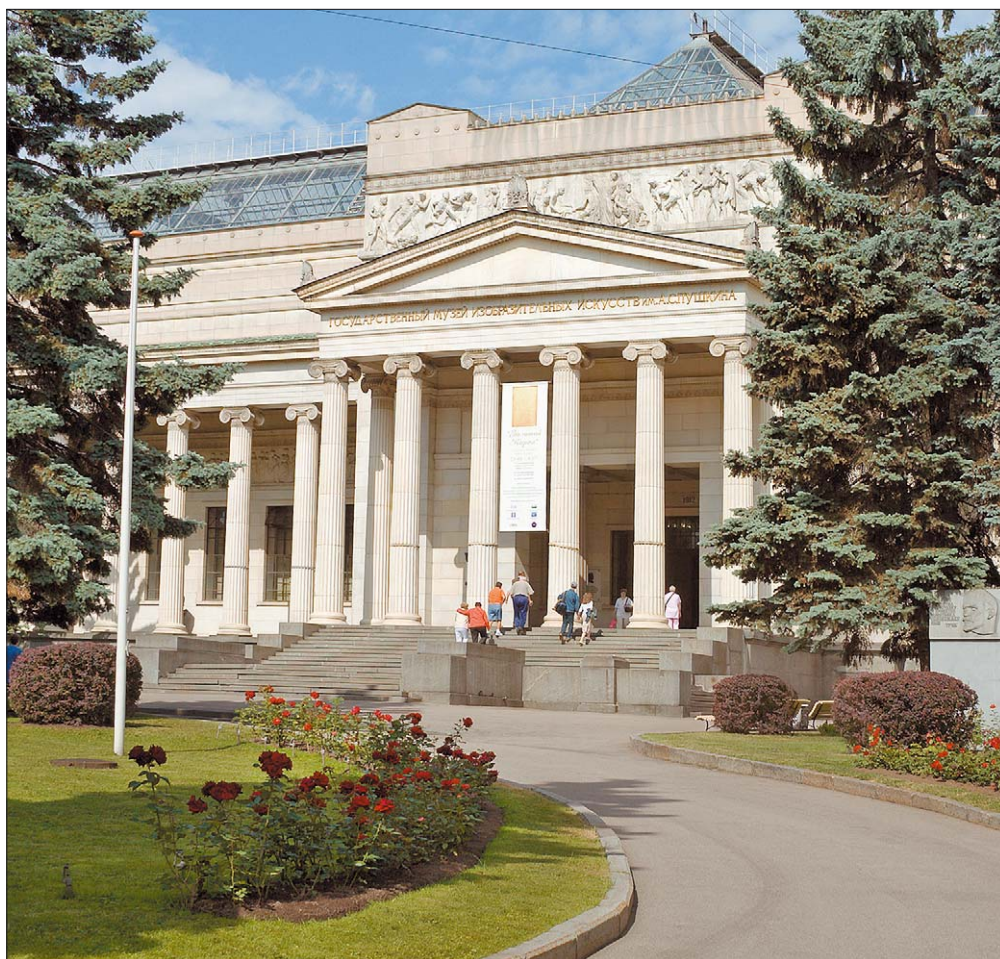
3. Выберите сюжет с персонажами древнегреческих мифов и подумайте, как изобразить его на тулове вазы; простым карандашом наметьте основу композиции.

4. Чёрной краской изобразите человеческие фигуры в технике «от пятна». Работу начинайте с самой крупной части тела (туловища). Последовательность действий при изображении каждой фигуры должна быть следующей: а) нанесите пятно; б) не отрывая кисти от поверхности бумаги, придайте пятну форму фигуры человека; в) определите движение (положение частей тела человека), соблюдая канон.

Идём в музей

В художественных музеях мира хранятся экспонаты, дающие представление о культуре Древней Греции. Это Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Пергамский музей в Берлине, Британский музей в Лондоне, многочисленные музеи в Греции.

Государственный музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина. Москва. Россия

В залах Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Глиптотека. Мюнхен. Германия

Сосуд в форме совы

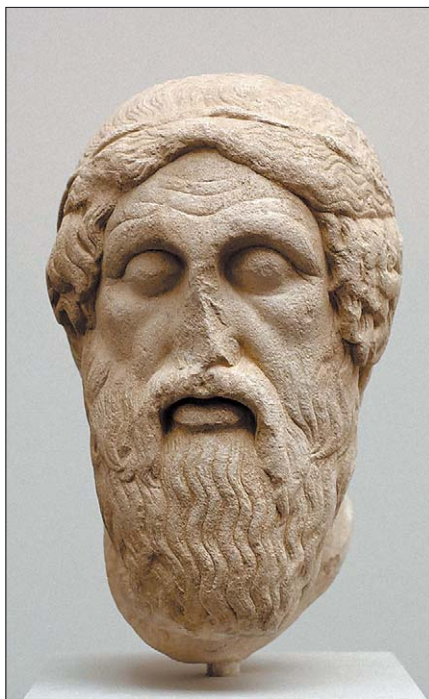
Сосуд в форме человеческой головы

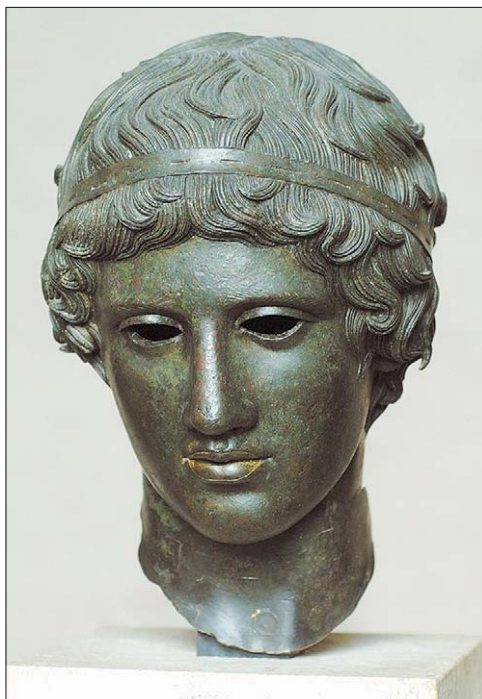
Посетите официальные сайты музеев, рассмотрите альбомы, посвящённые древнегреческому искусству, страницы учебника «История Древнего мира». Выполните задание.

1. Разделитесь на группы. Каждой группе поручается знакомство с определёнными предметами культуры: архитектурой, скульптурой, одеждой, посудой и т. д.
2. В группах выберите мастеров-ведущих — знатоков отдельных видов искусства («скульптор», «гончар», «ювелир» и др.).

Гомер

Бронзовая голова юноши

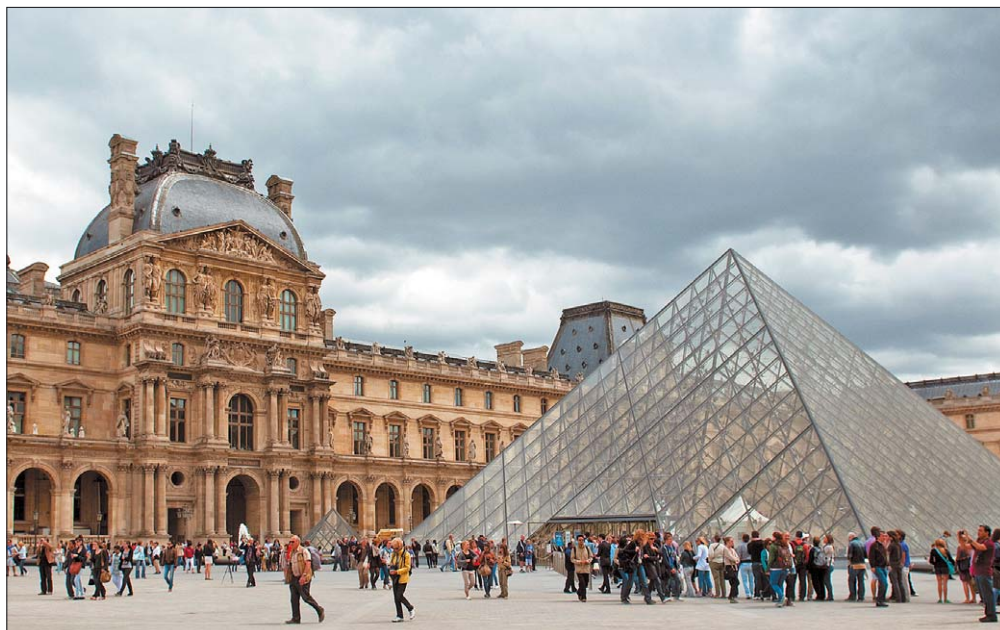
3. Найдите в залах музея образцы скульптуры, посуды, украшений, одежды, архитектуры, характерные для культуры Древней Греции.

4. Под руководством своего мастера каждая группа должна выполнить эскиз понравившегося изделия. Для этого можно использовать глину, пластилин, карандаш, краски и бумагу, проволоку, другие поделочные материалы.

5. В конце урока представитель от каждой группы на материале выполненных группой работ расскажет о том виде искусства, который они изучали и эскизы к которому были выполнены, и его особенностях.

6. По изученному материалу создайте небольшие презентации и организуйте выставку в классе.

7. Подготовьте и проведите экскурсию для учащихся других классов на тему «Искусство Древней Греции».

Лувр. Париж. Франция

Сосуд с изображением животных и сфинксов

Конь. Бронза

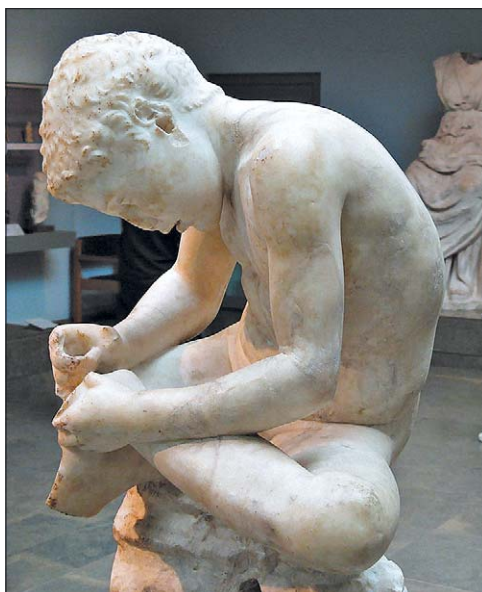

Дворик Британского музея, перекрытый сетчатой оболочкой Н. Фостера.
Лондон. Великобритания

В зале Британского музея

Мальчик, вынимающий занозу

Учебные работы

В чём сходство культуры Древней Греции с культурами других древних стран (например, Древнего Египта)? В чём различия между ними?

Что из культуры Древней Греции нашло отражение в современной культуре?

Создайте композицию из трёх предметов, в основании которых лежит круг (окружность): кружки, тарелки и вазы. Выберите положение линии горизонта (уровня глаз), при котором основания предметов должны изображаться в виде овалов, и нарисуйте натюрморт.

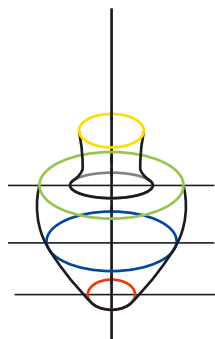
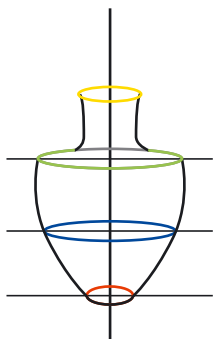
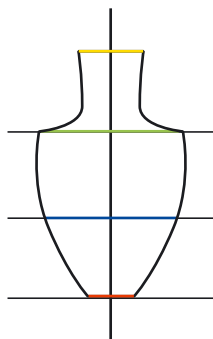

Форма круглого кувшина на вашем рисунке будет зависеть от его расположения относительно уровня глаз, а также от ракурса (угла зрения), с которого мы на него смотрим. Если кувшин находится точно на уровне глаз (как на левом рисунке), то окружности, составляющие кувшин, не видны и как бы скрыты.

Если предмет расположен чуть ниже уровня глаз (как на центральном рисунке), окружности начинают открываться, и мы изображаем их в виде вытянутых овалов.

Чем больше угол зрения относительно плоскости, на которой стоит кувшин (чем он ниже уровня глаз), тем больше открываются окружности (смотрите правый рисунок).

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре

Славянские мифы о сотворении мира

У наших предков — древних славян — существовало несколько мифов о сотворении Вселенной. В одном из них творцом мира является летающая над морем-океаном утица. Из снесённого ею и расколовшегося яйца возникли небесный свод и земля. В другом мифе творцов два — белый и чёрный гоголи. Чёрный гоголь достаёт со дна моря песок, разбрасывает его, а белый благословляет песок стать твердью земли.

Збручский идол. Копия

Изваяние окуневской культуры. Макет

Ещё в одном мифе говорится о сотворении мира из тела божественного Первочеловека. Солнце красное произошло из его лица, месяц — из его груди, ночь тёмная — из волос, зори — из сияющих одежд, звёзды — из очей, буйны ветры — из дыхания, дождь — из слёз.

Земля, или, как её обычно именуют в сказках и былинах, Мать сыра земля, воспринималась как Великая богиня — прародительница всего в мире, кормилица, источник силы и плодородия. К ней обращались за помощью, ею клялись, перед ней каялись в грехах, её брали с собой в дальние края. Духов день считался днём Матери сырой земли. В этот день запрещались земледельческие работы. Супругом Матери сырой земли было Небо («Земля — мать, Небо — отец»). Небо оплодотворяло Землю дождём, после чего она «рожала» урожай. Так появились другие боги: Род и рожаницы, Сварог (идуший по небу), Дажьбог (подающий блага солнечный бог), Перун (бог грозы), Макошь (богиня плодородия), Лада (богиня любви) и др. Единство природы и человека нашло выражение не только в одушевлении природы, но и в том, что сам человек мыслился сотворённым из космических первоэлементов. У него «кости крепкие — от камня; тела наши — от сырой земли, кровь-руда наша — от Чёрна моря», а «помыслы — от облаков небесных».

Макошь и богини-рожаницы Лада и Лёля

Макошь с двумя грифонами

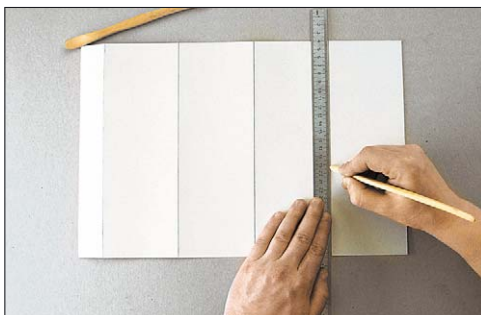
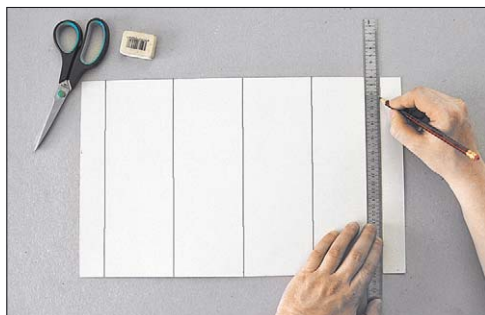
Разделение мира на верхний и нижний. Учебная работа

Утица. Учебная работа

Своё представление о Вселенной древние люди выражали не только в мифах, но и в скульптуре. В 1973 г. на Украине, у села Керносовки откопали идола в виде каменной **стелы** (стелой называют каменную или деревянную плиту в виде столба с высеченными на нём текстами или изображениями). Считается, что керносовский идол был сооружён больше четырёх тысяч лет назад и является образом (моделью) Вселенной. Его позвоночник и рёбра уподоблены мировому дереву, лопатки — небесным телам, по бокам — древние орнаменты.

Создайте свой образ Вселенной в виде объёмной стелы (по типу стелы из Керносовки).

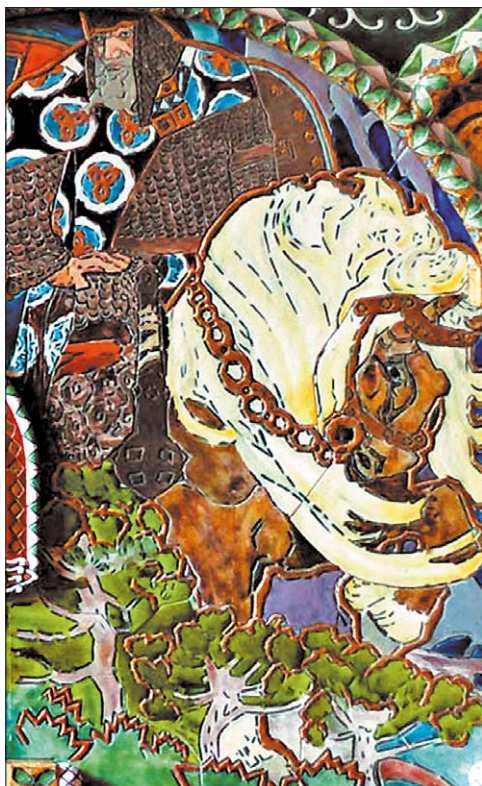

Работаем по подсказке

1. Чтобы построить модель четырёхсторонней каменной стелы-вселенной, возьмите лист картона и разделите его по вертикали на четыре части, как показано на фотографии (с. 86).
Чтобы картон мог легко согнуться при сборке стелы, продавите линии стекой.
2. Нанесите на поверхность картона слой пластилина толщиной в 1 см и разгладьте его.
3. Стекой разделите плоскость каждого прямоугольника на зоны согласно основным пропорциям тела человека: верх — голова, середина — туловище, низ — ноги.
4. Нанесите детали фигуры, которые древние люди считали важными (лицо, руки, позвоночник, ступни).
5. Дополните композицию изображениями предметов (топор, меч), животных (конь), элементов природы (зигзаги воды, небесные тела).
6. Соберите работу в стелу, закрепив её края скрепками.

Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек

Во всех былинах незримо присутствует Мать сыра земля. Она помогает Добрыне Никитичу одолеть Змея Горыныча. За похвальбу и неуважение к земле понёс кару богатырь Святогор. «По колена Святогор в землю увяз», пытаясь поднять «маленькую сумочку перемётную», в которой сокрыта «тяга земная». Легка земля только для богатыря Микулы Селяниновича, который заботится о ней. Но при всём том она остаётся трудной для обработки. Микула Селянинович «пенья-коренья вывёртывает, а большие-то камни в борозду валит», он пашет «сельгу» — заросшую травой и лесом землю.

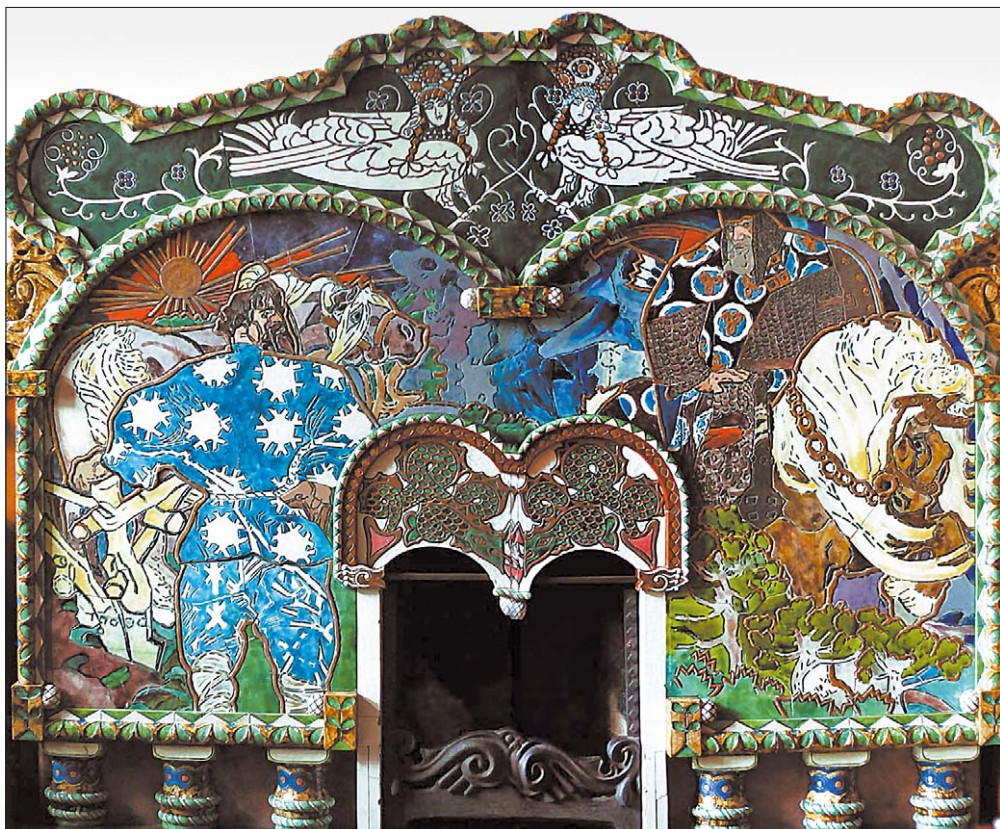

М. А. Врубель. Вольга Святославич и Микула Селянинович
(фрагменты керамического камина)

Н. К. Рерих. Микула Селянинович

М. А. Врубель. Вольга Святославич и Микула Селянинович.
Керамический камин

И. Я. Билибин. Бой Добрыни со Змеем

И. Я. Билибин. Вольга и Микула

Матери сырой земле противостоят Святые горы — первозданные дикие горы, центр иного мира. На них обречён жить Святогор, так как он слишком тяжёл для Русской земли. В былинах говорится, что он бродит «по горам да по высоким да по щелейкам да по толстым». Это гибельный мир одиночества и сна. Илья Муромец видит Святогора лежащим на горе или спящим на коне над пропастью. Пучай-река, у которой «средняя-то струйка как огонь сечёт!», — это волшебная граница Святой Руси. Здесь живёт Змей Горыныч.

И. Я. Билибин. Вольга и Микула (фрагмент)

Г. Н. Юдин. Микула Селянинович и Святогор. Иллюстрация к книге

К. С. Петров-Водкин. Микула Селянинович

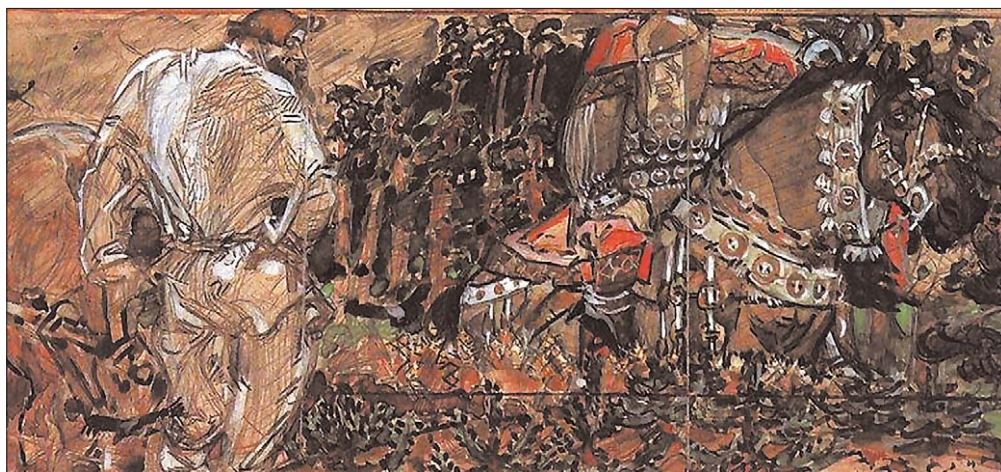
Микула Селянинович.
Голова. Этюд

Объясните, почему в работах К. С. Петрова-Водкина, М. А. Врубеля и Г. Н. Юдина изображениям «тесно». Какой смысл вкладывали авторы, используя такое композиционное решение?

В чём отличие Святогора от Микулы Селяниновича в их отношениях с Матерью сырой землёй? Почему она не носит первого и легка для второго?

М. А. Врубель. Микула Селянинович. Эскиз — вариант декоративного панно

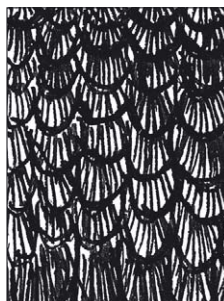
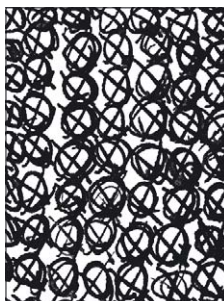
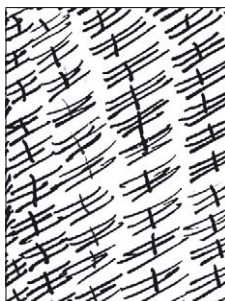
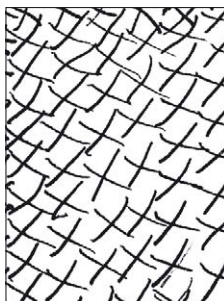
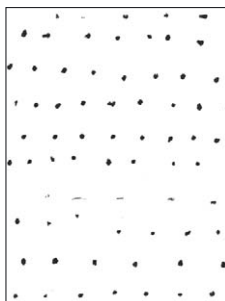

Создайте рисунок к одному из былинных образов:
Святогор — гора;
лик Матери сырой земли;
Огненная река — дракон.

В каждом из образов найдите то, что их объединяет: вросший в землю богатырь и гора, пластины доспехов и плоскости скал; борозды пахотного поля и морщины древнего лица Матери сырой земли, глаза — озёра, волосы — степная трава; извивы реки и тела дракона, волны воды и зубцы его гребня. Продумайте композицию: точка зрения сверху на лик земли, снизу — для горы великана; определите планы пейзажа и перепад масштабов (горообразный Святогор и маленькая фигурка Ильи Муромца). Подберите цвета земли, камня, огня. Сделайте их разными по фактуре: землю — шершавой, камни — гладкими с острыми краями, пламя — лёгким, из частично приклеенных лент.

Выберите технику, в которой будете работать.

Былинный образ Русской земли

В былинах впервые запечатлён древний историко-мифологический пейзаж нашей страны. В центре земли Русской находится бескрайняя равнина. Богатырь Вольга Святославич три дня не мог догнать Микулу Селяниновича, который прокладывал борозды пахоты. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович стояли дозором в степи, защищая землю Русскую.

Поросшие лесом среднерусские возвышенности ограждали и защищали Русь. Древний поэт восклицал: «О Русьская земле! Уже за шеломянем еси!» («О Русская земля! Ты уже за холмом!»), уподобляя холмы шлемам богатырской заставы.

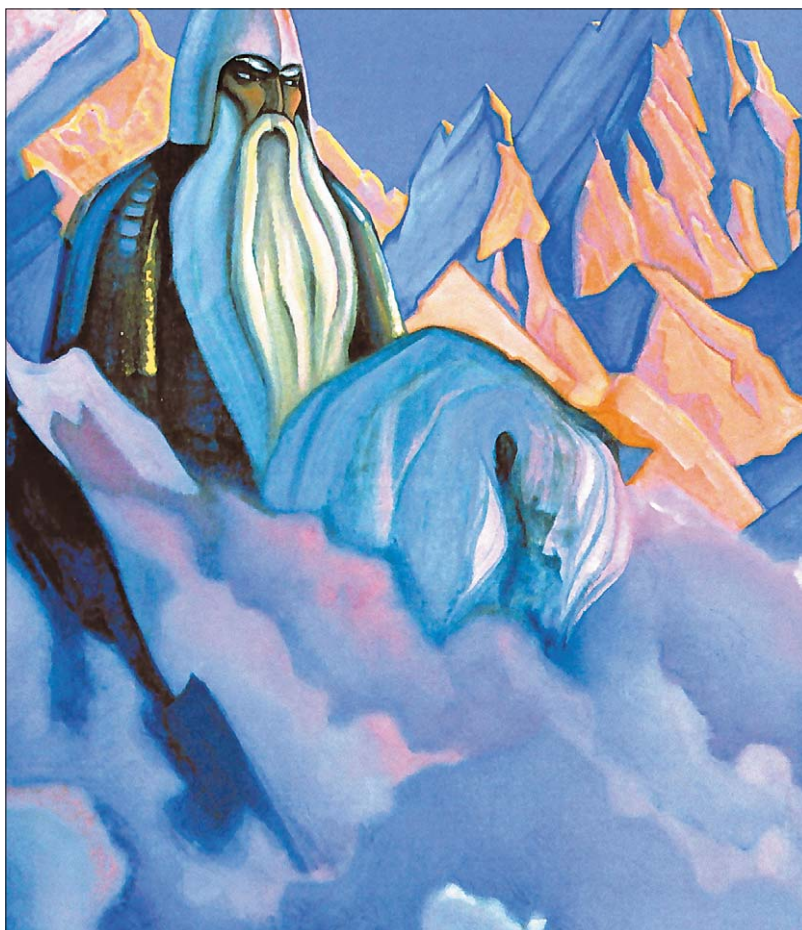

В. М. Васнецов. Богатыри (фрагмент)

Рукотворную границу Русской земли создал герой народной сказки, богатырь Никита Кожемяка. На побеждённом Змее он пропахал борозду от Киева по Днепру до самого моря. Так возникли «змиевы валы» — древняя оборонительная линия, протянувшаяся по берегам притоков Днепра южнее Киева.

За пределами Русской земли лежала степь — «чистое поле». Его открытое незащищённое пространство вызывало страх. Поэтому нашим предкам казалось, что там всё по-другому: «Солнце... тьмою путь заграждало, ночь столами грозы птиц пробудила, свист звериный поднялся» (из «Слова о полку Игореве»).

Н. К. Рерих. Святогор (фрагмент)

Необъятные просторы Русской земли были главной темой в творчестве А. К. Саврасова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи. Образы русских богатырей — защитников Родины создал И. Я. Билибин.

1. Рассмотрите внимательно картины русских художников и ответьте на вопрос: на каких полотнах представлены Мать сыра земля, Святые горы, «холмы ограждающие»?

2. Чем отличается картина мира наших предков от картины мира других народов?

А. К. Саврасов. Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода (фрагмент)

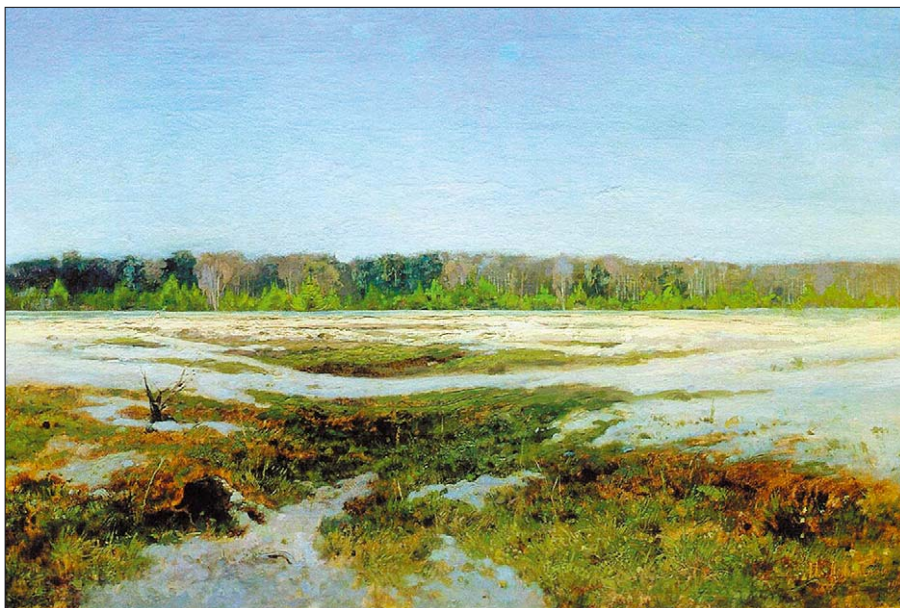

А. И. Куинджи. Облако

Н. Н. Дубовской. Притихло

И. И. Левитан. Ранняя весна

Н. К. Рерих. Три радости

К. С. Петров-Водкин. Полдень

Нарисуйте вид былинной Руси с высоты птичьего полёта, покажите её границы, степь — чисто поле, перевозанные горы, Чёрное море как самый низ Вселенной (тип топографической карты). Нанесите на карту-пейзаж древние города. Проложите дороги. Населите страну людьми. Работа может выполняться в группах по 3–5 человек.

1. Определите особенность местности (месторасположение поля, рек, озера, горы, леса, дороги и других природных объектов).

2. Выполните цветной подмалёвок будущей композиции.

3. Разместите на полученном рисунке (подмалёвке) дома, людей, животных. Уточните детали.

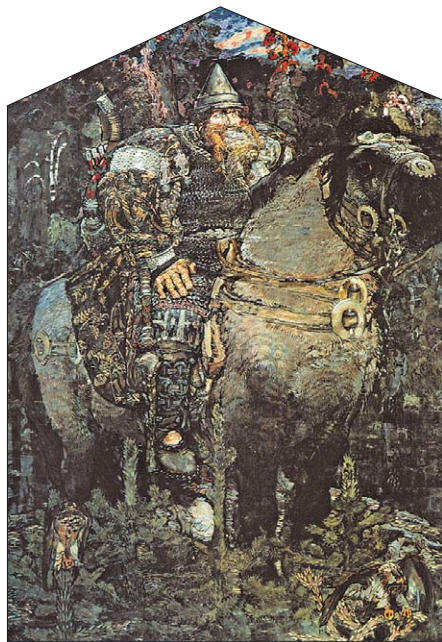

Илья Муромец и Соловей-разбойник

Былины — это прежде всего сказания о подвигах богатырей. Но порой за образами героев былин легко увидеть древних языческих богов. Богатырь Святогор относится к первому поколению гигантов, он сам подобен горе и сливается с горами. Умирая, часть своей силы Святогор передаёт Илье Муромцу. Сила Ильи направлена на благие дела. Он бросает вызов Соловью-разбойнику, который живёт «у грязи-то у чёрной», у реки Смородины, «во сыром дубу». Полагают, что противником Ильи в былине является бог подземного мира. Как оборотень, он скрывает своё имя в слове **«соловей»**, которое надо читать наоборот. Оружием его служит колдовской свист. В имени Ильи Муромца тоже есть секрет, оно означает «бог». Противника Ильи побеждает калёной огненной стрелой, подобно Перуну, древнему славянскому богу грозы, владевшему молниями.

И. Я. Билибин. Битва Ильи Муромца с Соловьём-разбойником

М. А. Врубель. Богатырь

О небесном происхождении Ильи говорит то, что его конь «с горы на гору перескакивает». Илья обустроивает землю — расчищает дороги от нечисти и спрямляет их. Через «болота зыбучие» Волоса-Велеса «тридцать вёрст Илья гати настелил». На Латыре-камне он пишет, что «очищена тая дорожка прямоезжая». Даже с врагами богатырь справляется по-своему — шлемом «прокладывает» в их войске улицы да переулки.

В. М. Васнецов. Богатырский скак (Илья Муромец)

В. М. Васнецов. Витязь на распутье

Н. К. Рерих. Богатыри проснулись

И. Я. Билибин. Илья Муромец и Святотор

Н. К. Рерих. Небесный бой

1. Что свидетельствует о том, что прообраз Ильи Муромца относился к богам верхнего мира? Найдите общее в характеристике мест, где живёт Соловей-разбойник, и сделайте вывод: каким богом (верха или низа) он является?
2. Как на картине «Небесный бой» передана победа светлого, солнечного начала?
3. Почему устройство дорог и изгнание нечисти имели большое значение для обустройства Русской земли?
4. Почему на картине Рериха богатыри просыпаются?

Передача динамики в рисунке. Создайте две композиции из простых геометрических фигур. В первой передайте покой, во второй — движение.

В технике отрывной аппликации создайте дерево, на котором сидел Соловей-разбойник. Графическими материалами нарисуйте самого Соловья.

Используйте выразительные возможности силуэта (пятна). Помните, что пятно может быть светлым на тёмном фоне (см. работу В. М. Васнецова «Витязь на распутье», с. 102) и тёмным на светлом фоне (см. работу Н. К. Рериха «Богатыри проснулись», с. 102).

Нарисуйте битву Ильи Муромца с Соловьём-разбойником. Выберите формат, который поможет лучше решить композиционный замысел. Подумайте о соразмерности героев, а также о том, что изобразить на переднем плане и как лучше передать динамику сражения.

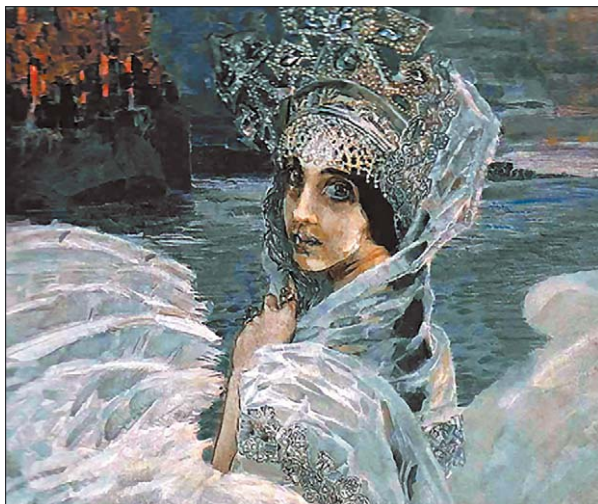
При создании пейзажа используйте описание места, где живёт Соловей-разбойник. В образе Ильи подчеркните его огненную природу.

Народный костюм. Головной убор

Вы знаете, что одной из главных героинь пушкинской «Сказки о царе Салтане...» является Царевна Лебедь. Образ этот очень древний. Считается, что под именем Царевны Лебеди в русских сказках скрывается Богиня-мать, сотворившая в «начале времён» всю нашу Вселенную. В славянских мифах

М. А. Врубель. Царевна Лебедь

Поднизка — часть девичьего головного убора

Венец — девичий головной убор

она в виде водоплавающей птицы снесла в воды океана золотое яйцо. Из скорлупы яйца образовались земля и небосвод, из белка — воздух, из желтка — солнце. Воспоминания об этом

К. Е. Маковский. Русская красавица (фрагмент)

К. Е. Маковский. Боярышня (фрагмент)

Кика — женский головной убор

Сорока — женский головной убор

важном событии на протяжении многих веков сохранялись не только в мифах, но и в «небесном ярусе» женского наряда — головных уборах. Недаром они имели птичьи названия: сорока, кокошник («кокош» — курица, петух), кика («кичет лебедь белая»). На *очелье* (так называется часть головного убора, закрывающая чело) изображали хозяйку Вселенной с небесными оленями, змееногую водно-древесную богиню в позе роженицы, окружённую птицами или солнечными конями. На тыльной части убора вышивали древо жизни, пару птиц с семенами и плодами в лапках. С нижнего края кокошника свисали *рядны* — нити жемчуга, символизирующие дождь. К головному убору прикреплялись золотые подвески-*колты* с изображением птиц и семян-ростков древа жизни.

Золотой колт в виде птицы с зерном. XII в.

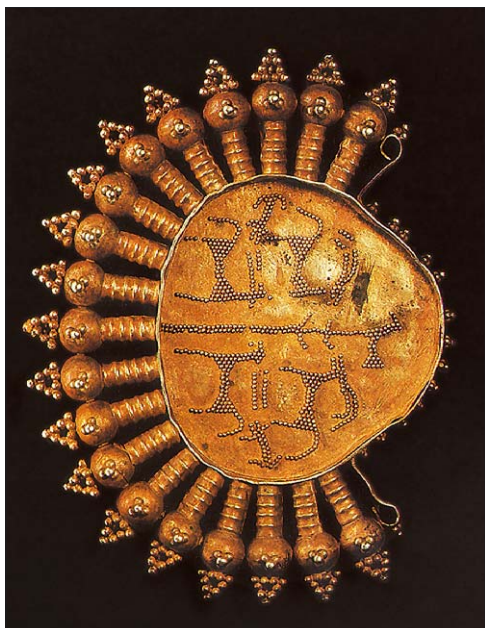
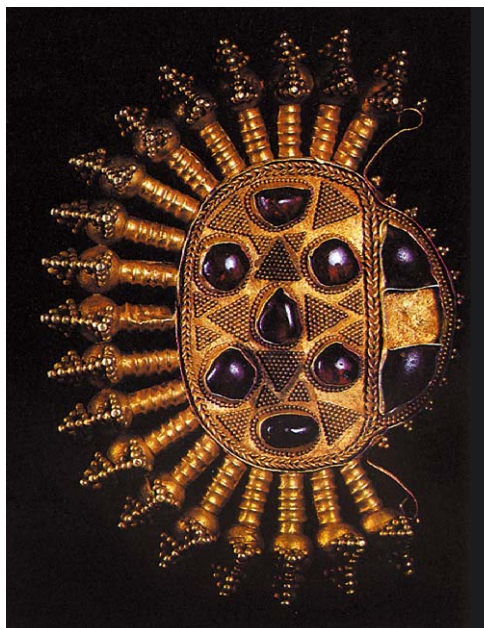

Тыльная часть головного убора

Сорока. Женский головной убор

Золотые колты с изображением древа жизни. XII в.

Разные формы кокошников

Ф. С. Журавлёв. Боярышня
(фрагмент)

Как совмещаются в образе Богини-матери дерево, птица, женщина? Что общего в этих образах?

Придумайте форму кокошника, расшитого жемчугом и золотой нитью, и нарисуйте его. Используйте знания о ритме и симметрии.

Выберите технику.

1. Работа золотой и серебряной гелевыми ручками по тёмному фону.
2. Работа выкладывается из цветных пластилиновых жгутиков и шариков (низкий рельеф).

Народный костюм. Одежда

Народный костюм — это не только праздничная, но также и обрядовая одежда, которую русские женщины надевали всего три-четыре раза в год, в дни, когда решалась судьба будущего урожая.

Праздничный женский костюм
северных губерний

Праздничный женский костюм
южных губерний

В глубокой древности славянская женщина, облачившаяся в обрядовую одежду, как бы принимала на себя роль самой Матери сырой земли или богини плодородия Макоши. Танец в этом костюме имел ритуальное значение. О том, как это происходило, мы можем узнать из русских народных сказок. Так, в сказке «Царевна-лягушка» говорится: «Махнула она левым рукавом — стало озеро, махнула правым — поплыли по озеру белые лебеди». Сказка донесла до нас описание магического танца, с помощью которого древняя богиня обустроивала землю и творила жизнь. Особую роль при этом играли длинные рукава, которые женщины распускали во время танца, подобно лебединым крыльям. Известно, что в древнерусском костюме рукава рубахи достигали длины 10 локтей (почти 5 метров!).

В. М. Васнецов. Царевна-лягушка

К. Е. Маковский. У околицы

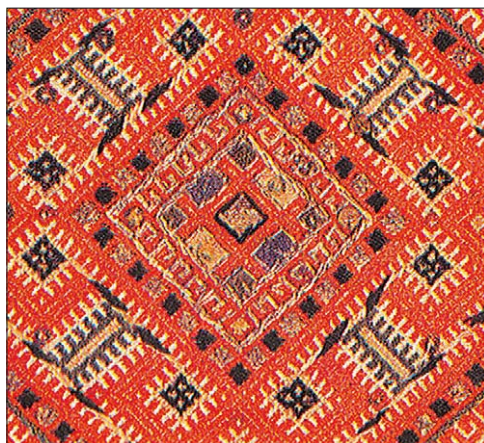
К. Е. Маковский. Грустная княжна

В. Е. Маковский. Крестьянка

Чтобы призвать силы плодородия, женскую одежду декорировали (украшали) символами воды, засеянного поля, солнца, небесных оленей, солнечных коней, древа жизни, календарного круга. Вызывая дождь, крестьянки во время танца «трясли подолом», с которого свешивались бахрома, кружева, зубцы, оборки — символы воды. Увеличению жизненных сил благоприятствовал красный цвет рубахи и узора — цвет жизни, а также край её из цельного куска ткани.

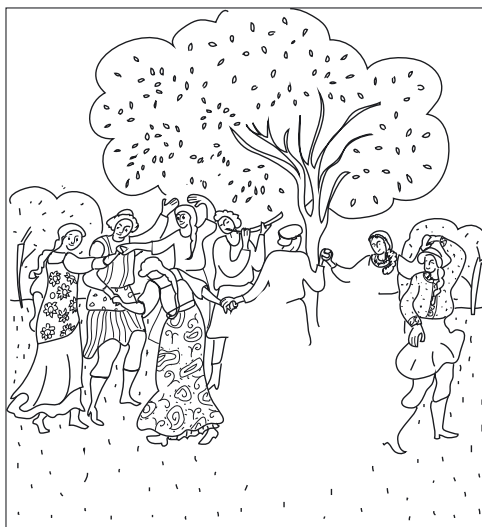
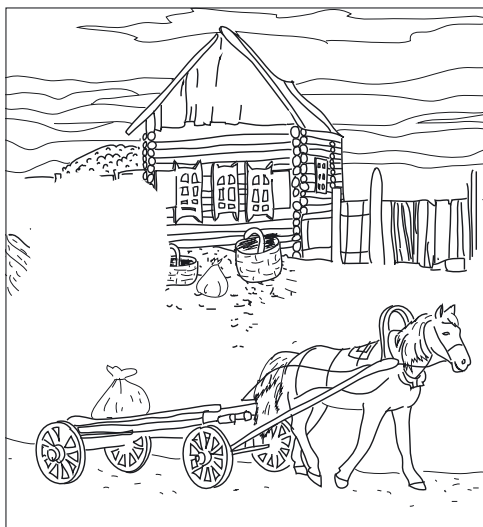
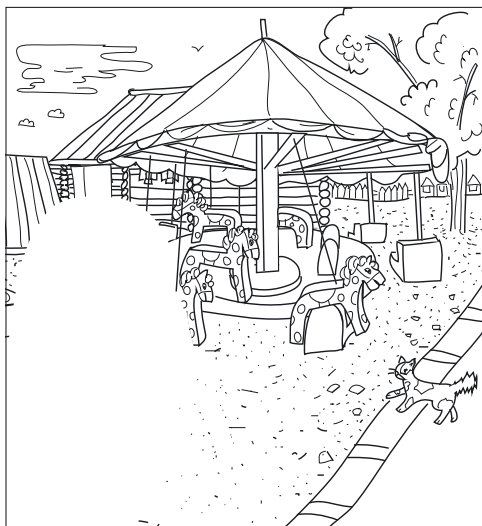
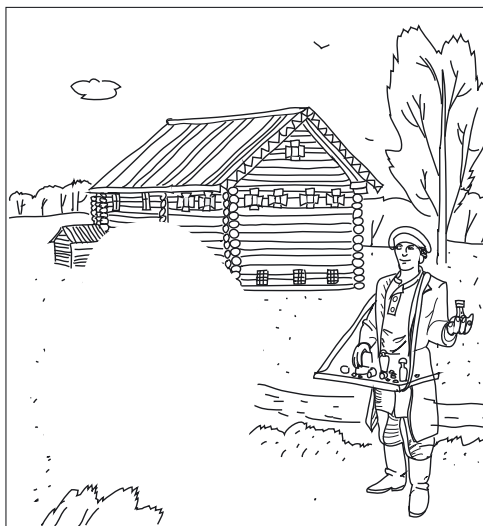
Каким образом магические знаки могли призывать на поля силы плодородия, защищать владельца одежды от влияния злых сил?

Мужской и женский костюмы северных губерний

1. Нарисуйте эскиз крестьянского женского или мужского костюма.

2. Используя одну из предложенных композиционных схем, создайте композицию, в которую поместите людей, одетых в крестьянскую одежду. Дополните костюм головным убором и другими атрибутами (обязательными элементами).

Народные праздники. Святки

Колядки (а после принятия крещения — Святки) издревле праздновались во время зимнего солнцестояния, когда день был самым коротким, а ночь самой длинной в году. По поверью древних славян, во время колядок умирало старое Солнце и рождалось молодое. Пользуясь слабостью светила, из-под земли вырывались силы тьмы, стараясь разрушить установленный порядок. Всё это обыгрывалось в праздничных обрядах. «Гостей» из иного мира представляли ряженые. Они мазали лицо сажей, надевали маски. Один из них рядился в ста-

А. М. Васнецов. Всехсвятский каменный мост (фрагмент)

рика, другие — в разбойников, цыган, животных, кикимор. Женщины переодевались в мужчин, а мужчины — в женщин. Маски представляли разные лики бога подземного мира Велеса (Волоса), который мог быть и медведем (волохатым), и волком, и могучим туром-волом, и самим чёртом. Старик олицетворял старое Солнце.

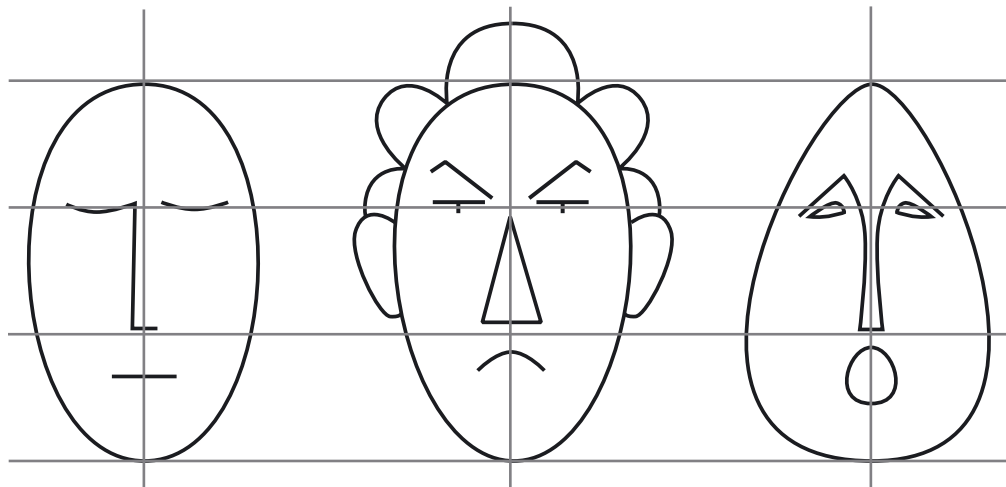
А. М. Васнецов. Медведчики. Старая Москва (фрагмент)

Рисунки масок. Детские работы

Во время праздника люди сообща делали всё, чтобы помочь молодому Солнцу набрать силу и победить нечисть. Они надевали новое платье, звали Кузнеца, чтобы он «перековал старых на молодых», ходили по домам, славили хозяев и загадывали загадки, которые напоминали миру о существующем порядке. Ряженных в конце концов выгоняли (это означало победу Солнца над тёмными силами).

Сравните имя Велеса с названиями животных, в образе которых он появлялся, и скажите, есть ли в них что-то общее. Подумайте, какие слова с корнем «вл» обозначают неровности воды и земли, господина мира, гиганта, чародея, мир погибших воинов в скандинавских мифах, и вы получите дополнительные характеристики бога Велеса.

Выполните маску к празднику Святки. Приступая к работе, предварительно наметьте основные пропорции лица человека (от всей высоты маски $\frac{1}{3}$ занимает лоб, $\frac{1}{3}$ — нос, $\frac{1}{3}$ — губы и подбородок).

Масленица

Масленицей наши предки отмечали победу Солнца над стужей и тьмой. Во время Масленой недели провожали зиму и встречали весну. Первыми (в понедельник), оседлав кочергу, с блином в руках, её встречали мальчишки. Они подражали молодому Солнцу, скачущему по небу на огненном коне.

Празднуя Масленицу, люди как бы закрепляли победное шествие молодого Солнца, которое завоёвывало мир. Они пекли блины (подобно солнцу, они были жёлтые, тёплые, круглые) и катались на санях. Мужчины и молодые парни состязались в скорости и удали, строили и брали снежные городки, сжигали чучело Масленицы. Всё это способствовало усилению могущества светила, которому предстояло сжечь всё старое, уничтожить стужу и сковывающий землю лёд. Красные флаги на санях, горящие соломенные столбы над развалинами снежных городков, высокие костры из старых вещей, собранных по всему селению, — всё усиливало ярость весеннего солнца — Ярилы. Лучи Ярилы превращали снег и лёд в благодатную для растений влагу. Из пламени и льда рождалась новая жизнь.

В. И. Суриков. Взятие снежного городка

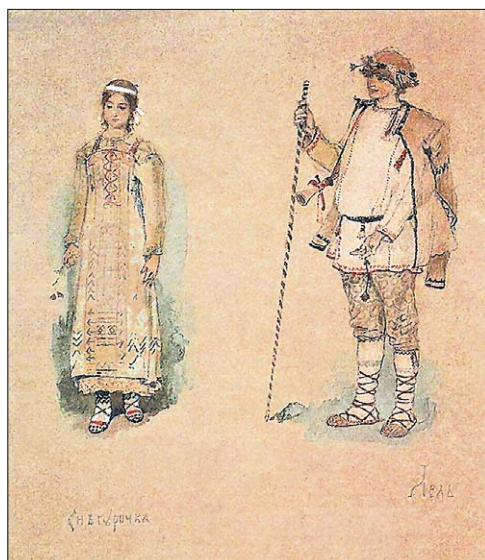

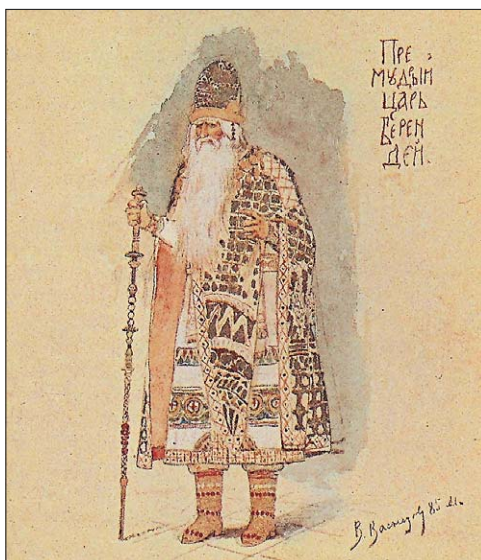
Санки для катания на Масленицу

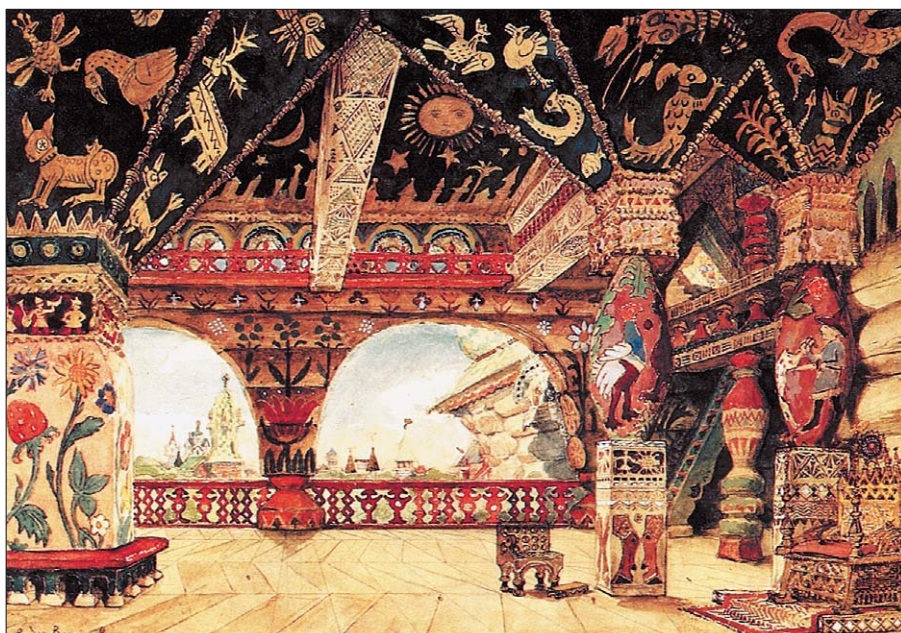
Б. М. Кустодиев. Масленичное катание

В. М. Васнецов. Снегурочка и Лель.
Эскиз костюмов к опере
«Снегурочка»

В. М. Васнецов. Премудрый царь Берендей

В. М. Васнецов. Палаты царя Берендея

В образной форме о важном перевороте, который переживает человек и вся природа с приходом весны, рассказывается в сказках о Снегурочке.

В. М. Васнецов. Снегурочка

М. А. Врубель. Царь Берендей

1. Создайте многофигурную композицию «Печём блины» или «Сжигаем чучело Масленицы», используя законы загромождения и равновесия.
2. Создайте макет трёхгранной свечи-фонарика в технике цветной графики.

Работаем по подсказке

1. Согните лист плотной бумаги таким образом, чтобы образовались три равные грани; оставьте с одной стороны полоску для склеивания.
2. На двух смежных гранях симметрично от сгиба нанесите контуры фигуры Снегурочки.
3. На одной грани изобразите «зимнюю», а на другой — «весеннюю» Снегурочку.
4. На третьей грани создайте композицию «Деревня берендеев».
5. Соберите свечу-фонарик.

Народное декоративно-прикладное искусство

Этнографический музей

Название музея, о котором пойдёт речь, происходит от слов «этнос» и «этнография». «Этнос» в переводе с древнегреческого языка — «народ». Этнография — наука, изучающая историю происхождения народов, их культуру.

Коллекцию экспонатов этнографического музея обычно составляют предметы быта, орудия труда, изделия народных промыслов. Изучая их, можно многое узнать об истории и культуре каждого народа.

Большой популярностью пользуются архитектурно-этнографические музеи под открытым небом. В качестве экспонатов здесь выступают разнообразные постройки: крестьянские избы, сельские деревянные церкви и т. п.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Карелия

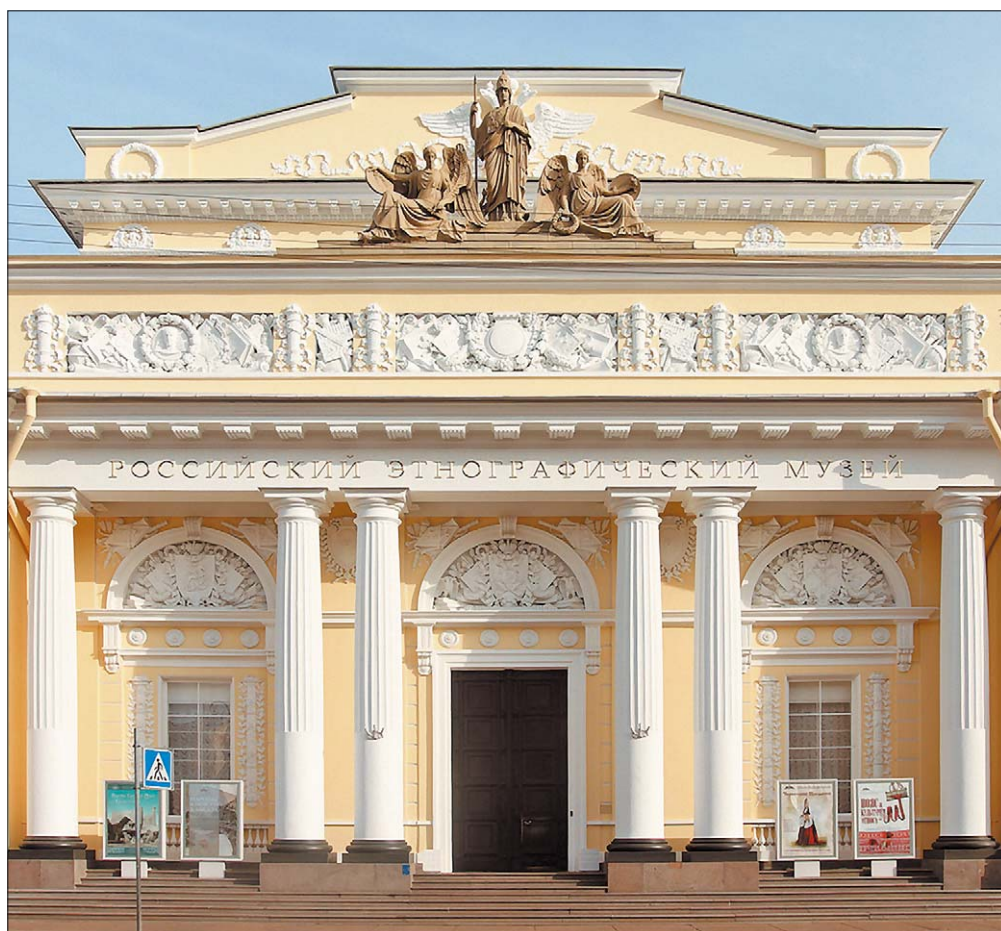

Дом Ошевнева. Кижы

Жилая комната. Дом крестьянина Сергеева. Кижы

С 1897 по 1901 г. в Санкт-Петербурге существовало специальное «Этнографическое бюро». Создал его князь В. Н. Тенишев. Работники бюро занимались сбором сведений о русском крестьянстве, его быте, труде, промыслах, вкусах, привычках. Экспонаты и научно-исследовательские материалы «Этнографического бюро» легли позже в основу крупнейшего в Европе Российского этнографического музея. Со временем подобные музеи появились во многих городах России. В настоящее время практически во всех регионах и больших городах есть свои этнографические или исторические музеи.

Российский этнографический музей (РЭМ). Санкт-Петербург

РЭМ. Выставка национальных костюмов

РЭМ. Зал народов Севера

Изба Шкипарёва. Музей старинного деревянного зодчества
«Витославицы». Великий Новгород

Интерьер крестьянской избы

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Иркутская область

Известный русский философ Николай Александрович Бердяев писал: «Человек не может отказаться от истории, не обеднев и не урезав себя, она есть его путь и судьба». Объясните, как вы понимаете эти слова.

Создайте графическую композицию «Экскурсия в этнографический музей».

Изображая интерьер музея, используйте знания о передаче перспективы в замкнутом пространстве.

Печные изразцы

Важной составляющей внутреннего архитектурного пространства являются печи, часто украшаемые изразцами.

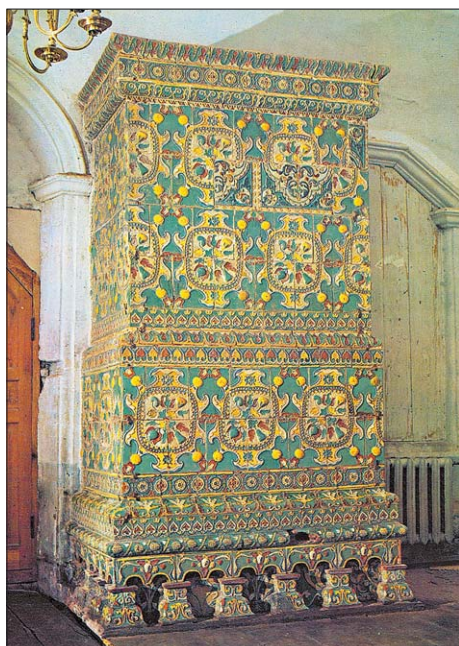
Изразцом называют специальную керамическую плитку, которая используется для облицовки стен (как снаружи здания, так и внутри него), печей и др. Изготавливается (формируется) изразец из глины с различными добавками. Само это слово имеет общий корень со словом «резать», то есть изразец — это «то, что вырезано». Для изготовления изразцов используются специальные формы — матрицы из дерева или глины. В них вырезается орнамент, который отпечатывается на глиняных плитках способом продавливания. Затвердевший изразец тщательно просушивают, расписывают и обжигают. Температура обжига составляет 700–750 градусов. После обжига изразец становится прочным и твёрдым. Обратная сторона его имеет вид открытой коробки (румпы) для крепления в кладке.

Изразцовая печь. XVII в.

Печь, облицованная рельефными изразцами. Преображенская церковь Новодевичьего монастыря

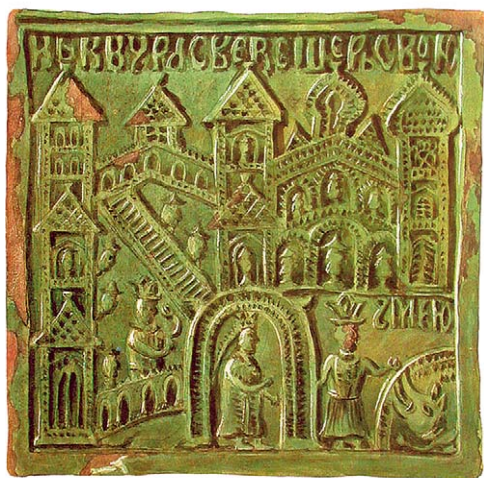

Изразец печной. Великий Устюг. XVIII в.

В России изразцы начали изготавливать в XVII в. Особенно активно промысел развивался в таких городах, как Москва, Ярославль, Владимир, Калуга, Петербург, Балахна, Соликамск, Великий Устюг и Тотьма, а также в Александровской слободе и Троице-Сергиевом монастыре.

Существует несколько видов изразцов: терракотовые (красные изразцы), зелёные (муравленные), полихромные (многоцветные). Все они получили своё название от цвета глазури (специальной краски), которой их покрывают (расписывают).

Рисуем печь в интерьере дома.

Придумайте форму изразцовой печи для конкретного интерьера, сделайте её набросок и выполните её эскиз в цвете.

Работу выполняйте гуашью, акварелью или фломастерами.

Примите участие в выставке готовых работ своего класса.

Создайте жанровую композицию «У печки изразцовой».

Расписывание изразцов

В изразцах используются пять основных цветов: белый, жёлтый, синий, зелёный, коричневый. Готовые изразцы расписывают специальными красками: ангобами, глазуриями и эмалями, которые повышают их прочность. Чтобы глазурь не потрескалась при высыхании, изделия не вынимают из горячей печи сразу после обжига, а дают им медленно остыть вместе с ней.

Красочными изразцами украшались печи в богатых домах, царских и монастырских покоях, трапезных. Мотивами росписи и декора изразцов служили флора и фауна (растительный и животный мир) родных мест, а также легенды, предания, сюжеты из жизни народа. Обычно на изразцах изображали мужчин и женщин в античных одеждах, всадников, воинов, охотников, домашних животных, зверей, птиц, сценки из городской и сельской жизни бытового, нравоучительного и шуточного характера. Иногда изображения на изразцах сопровождались надписями-толкованиями, такими как «Китайский купец», «Кавалеры испанские», «Познают мя от кохтей», «Елень дикий», «В одном беге смел», «Дух мой сладок» и др.

Многоцветные изразцы
с сюжетной росписью

Стеки и этапы выполнения работы

Выполните из глины или пластилина рельефный изразец.

Работаем по подсказке

1. Слепите пластину толщиной 1,5–2 см.
2. Придумайте свою композицию для изразца.
3. Стекой нанесите рисунок.
4. Способом налепливания выполните рельеф.
5. Загрунтуйте (покройте) изразец белой водоэмульсионной краской.
6. После высыхания изразец можно расписать.

Прядение — вид народного ремесла

В любом краеведческом музее или музее деревянного зодчества вы обязательно увидите разукрашенную прялку. Из предметов прежнего крестьянского быта до нашего времени их сохранилось больше всего.

Изображение столбчатой прялки. Фрагмент росписи царских врат Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. 1420-е гг.

Любая прялка состояла из *веретена* (палочки), *пряслица* (это мог быть круглый камешек с дырочкой посередине) и собственно прялки, к которой перед началом работы прикрепляли прядильное волокно в виде кудели. Мастерница вытягивала из кудели пучок волокон и присоединяла к веретену. Пряслице насаживалось на веретено. Веретено вместе с прикрепленным к нему началом нити приводили в быстрое вращение и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало вращаться, постепенно вытягивая и скручивая нить. Когда нить становилась достаточно длинной, мастерница наматывала её на веретено.

▲ Неизвестный живописец XII в.
Благовещение (Устюжское)

◀ Фрагмент росписи, позволяющий рассмотреть нить судьбы в руках Богородицы

Прялку берегли, передавали от матери к дочери. Её дарили только самые близкие люди: жених невесте, муж жене, отец дочери. И дело не только в том, что женщина проводила за прялкой почти пять месяцев в году (с ноября по апрель). В этом виде работы она уподоблялась древней богине Макоши, которая из хаоса кудели (прядельного волокна) вытягивала «нить жизни», наматывала её на веретено, а затем ткала ткань мироздания. У древних славян, кроме Макоши-пряхи, была добрая богиня судьбы по имени Среча и злая богиня судьбы — Несреча. Первая пряла прочную золотую нить, а вторая — тонкую нить, которая может легко оборваться. В народной песне «В низенькой светёлке» сохранился образ золотокудрой пряхи.

Прялки в музее

В низенькой светёлке
Огонёк горит,
Молодая пряха
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса...
Прясть так надо туго,
Нить не обрывать,
Дорогого друга
Любить, не забывать!

Прясть девочек учили с семи лет. Даже в русских народных играх, таких как «А мы просо сеяли», «На горе мак», также воспроизводили все стадии обработки пряжи.

К. Е. Маковский. Боярышня у окна

В. А. Тропинин. Пряха (фрагмент)

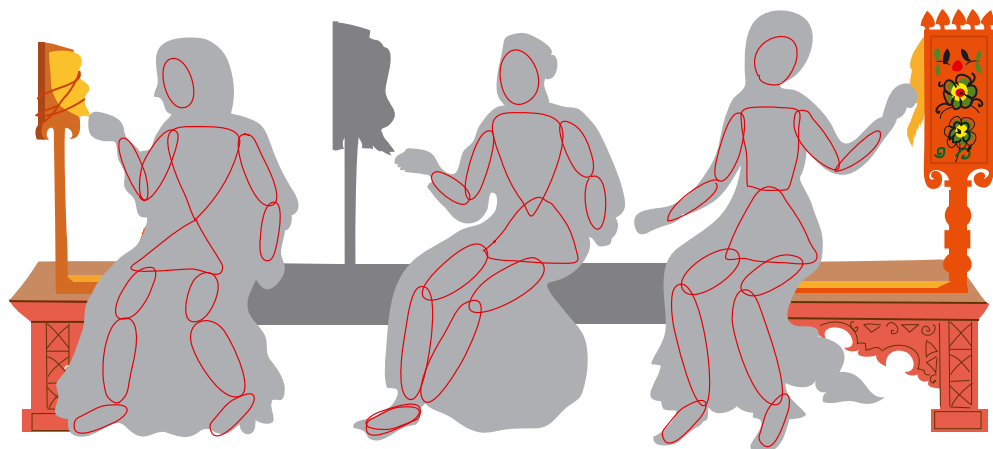

Д. Веласкес. Пряжи (история Арахны)

1. Почему в сказках в число испытаний красной девицы входит задание спрясть горы пряжи, наткать большое количество полотна, соткать ковёр?
2. В чём смысл заявления одной из сестёр в сказке А. С. Пушкина: «Кабы я была царица, — говорит её сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна»?
3. Какую роль играет веретено в сказках Ш. Перро «Спящая красавица» и братьев Гримм «Бабушка Метелица»?
4. Что общего между Богородицею в «Устюжском Благовещении» и богиней Афиной на картине Д. Веласкеса «Пряжи»?

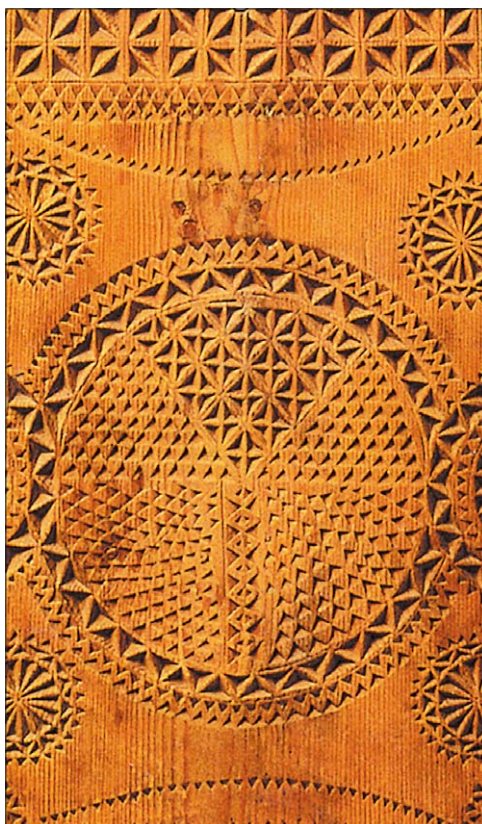
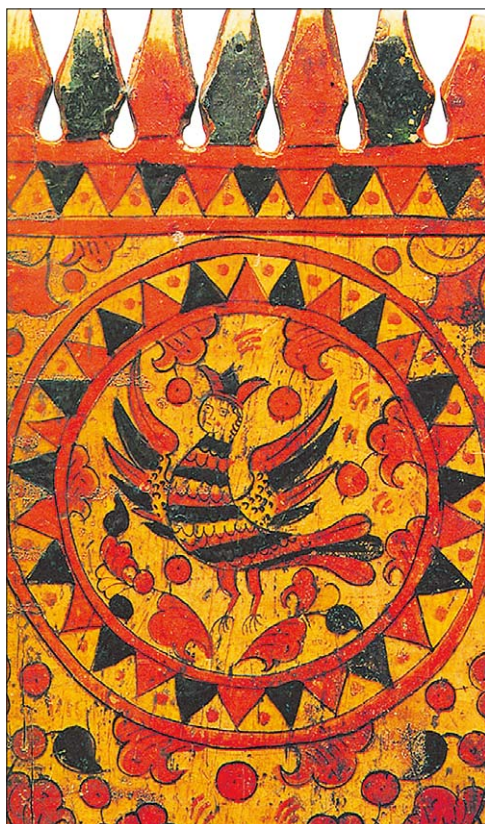

Создайте иллюстрацию к сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...», в которой говорится о трёх девицах, сидящих под окном и прядущих пряжу. В работе используйте знания об изображении замкнутого пространства, о равновесии, способах изображения человека в движении. Все фигуры (девицы) должны быть одеты в русские национальные костюмы.

Прялка

Происхождение слова «прялка» загадочно. Древний корень его означает «прыгать». Именно так прыгает пряха-горностайка в сказах об ивановских ткачах. В них рассказывается о горностайке — «доброй рукодельнице: что спрядёт, что соткёт — простым людям впрок идёт». Она «лапками стёжку шьёт — стёжка серебром сияет», так как прядёт не простую пряжу, а снежную.

В разных областях прялку называли по-разному: пресница (сосна), коренуха (корень), терем. Нижнюю часть именовали *донцом* (на нём пряха сидела); среднюю — *стояком* (она расположена вертикально и держит гребень); верхнюю — *личинной*, *головкой* или *гребнем* (на нём держалась кудель).

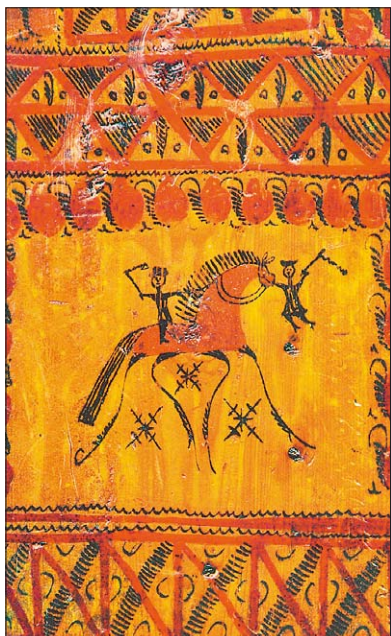
Прялки корневые

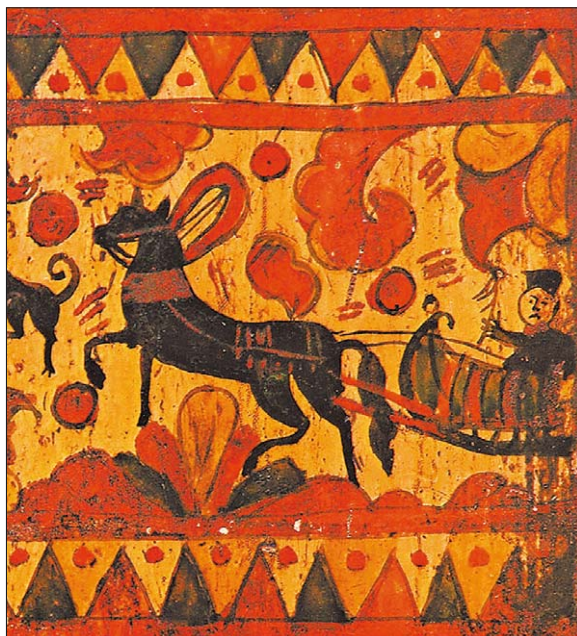
Прялка. Фрагмент росписи «Цветы»

Ножка прялки

Прялка. Фрагмент росписи «Всадник»

Прялка. Фрагмент росписи «Катание»

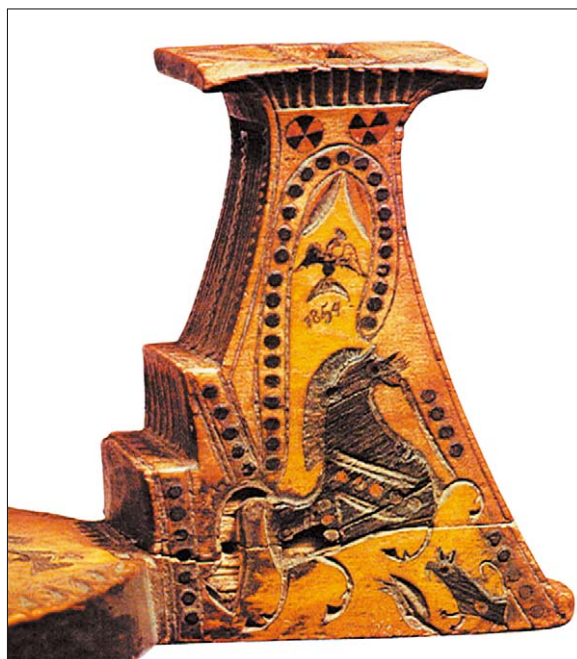
Выделяют два вида прялок по конструкции: *цельные* и *составные*. Цельные делались из корня и ствола берёзы или ели. Составные состояли из двух деталей — горизонтальной и вертикальной. И те и другие прялки украшали резным узором или росписью.

Прялки расписные и резные

Декор прялки повторял структуру мирового дерева и фигуру богини-пряжи. Если всё это последовательно нарисовать, то получится интересный образ богини-дерева, богини-матери, которая ткёт ткань мироздания на ветвях мирового дерева, прыгая вверх-вниз. На «лице» прялки сияет круг Белого Света. По верхней, «небесной», дуге лопасти бежит дневное солнце, в свешивающихся «серьгах» оно восходит и заходит, а на донце — проходит ночной подземный путь. В нижней части лопасти располагается земля в виде квадрата или сцен земной жизни. Переход от донца к стволу сторожит ящер.

▲ Головка для гребня. Инкрустация

◀ Донце. Инкрустация

Прялка. Фрагмент росписи «Застолье»

Прялка. Фрагмент росписи «Катание»

Фрагмент росписи прялки

1. Каким зонам мира соответствуют части прялки?
2. Сравните прялки, изображённые на иллюстрациях, и скажите, чем они различаются.

Создайте эскиз образа богини-древа. В работе используйте свои зарисовки декора прялок из музея. Нарисуйте символы солнца (розетки, кресты) и земли (ромбы, квадраты с точкой), листья и цветы Мирового древа. В «тереме» изобразите сцену земной жизни (всадников, чаепитие, катание на санях); выберите солнечные и небесные мотивы для «лица» прялки. Работайте в смешанной технике — аппликации и цветной графике.

Зарисуйте прялки разных конструкций: корневые, многосоставные, столбчатые. В записной книжке создайте банк зарисовок геометрических символов, растительных мотивов, изображений животных, птиц. Обратите внимание на сюжеты, которые чаще всего использовали русские мастера. Найдите в Интернете или книгах по мифологии мифы о богинях-пряках.

Кукла как часть народной культуры

Кукла — это часть культуры любого народа. С древних времён, играя с самодельными куклами, дети приучались к труду: учились шить, варить кашу, вышивать, прясть, ткать, осваивать приёмы ухода за детьми. Куклу любили люди всех сословий, бедные и богатые. В российских губерниях куклы различались формами, материалом, из которого они изготавливались (это могло быть деревянное полено, лыко, солома, лён, лоскут ткани), они имели свои названия, наряды, украшения; у мастеров были свои приёмы изготовления. По всем этим признакам легко узнать, откуда кукла родом.

В. И. Суриков. Портрет Ольги Васильевны Суриковой в детстве

Б. М. Кустодиев. Японская кукла

Э. Кольер. Девочка с куклой

Прародительницей современной куклы была кукла-«за-крутка», сделанная из тряпок. Тряпичная кукла — неотъемлемая часть русской культуры. Её одевали в народный костюм, который шили по всем правилам, как настоящую одежду. Платье украшали вышивкой, кружевом, бисером, изготавливали бусы и головной убор. В кукольных нарядах соблюдались все тонкости отделки, принятые в данной местности. Можно сказать, что они отличались совершенной этнографической точностью. А вот лицо кукле не рисовали! Считалось, что кукла с лицом вбирает в себя душу хозяина (ребёнка в том числе), а безликая кукла не могла ему навредить.

Играя в такие куклы, дети испокон веков знакомились с народными традициями и готовились к будущей семейной жизни. Уже с пяти лет они сами учились делать тряпичные куклы. Это занятие доставляло радость как детям, так и взрослым.

Тряпичная кукла

Куклы на счастье

Куклы из соломы

Самодельные народные куклы предназначались не только для игры. Они служили оберегами, талисманами, символами счастья и благополучия. Кукла как символ становилась участницей многих ритуальных обрядов и праздников. Кукол бережно хранили в семьях, так как считалось, что они обладают магической силой. Маленькие куклы-обереги давали в дальнюю дорогу солдатам, уходящим на службу, их брали на работу, готовили невесте в приданое. Без кукол не обходился ни один праздник.

Объясните названия этих кукол.

Кукла-оберег

Кукла в русском народном костюме

Кукла-веснянка

Куклы-мотанки

Кукла-десятиручка

Кукла из мочала

Куклы в русских народных костюмах

Кукла «Полено»

Кукла-зерновушка

Проведите коллективное исследование. Узнайте, какими куклами играли ваши родители, бабушки и дедушки. Сохранились ли в ваших семьях старинные народные куклы?

Найдите с помощью поисковой системы Интернета куклы, которые создавались раньше в вашем регионе (городе).

Создайте эскиз куклы (игрушки), с которой будет играть ребёнок через 50 лет. Придумайте её форму, название (и объясните его), костюм. Работу выполните в технике цветной графики.

Создайте сюжетную композицию «Ребёнок играет с куклой» или «Моя любимая кукла».

Куклы-зерновушки — знак сытой жизни и достатка в семье. Их обычно дарили на Коляду, Рождество и на праздники, связанные с урожаем. Кукла обязательно наполнялась зерном, чтобы урожай был богатым

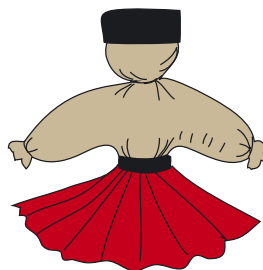
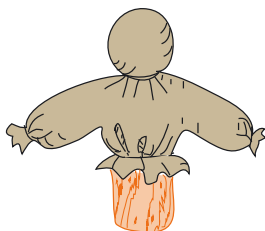
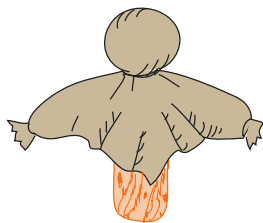
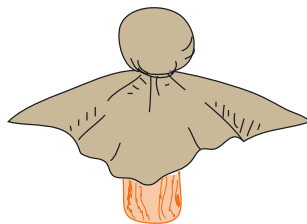
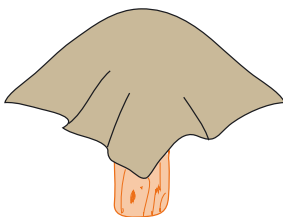

Выполните по схеме куклу-«закрутку».

Основу куклы-«закрутки», названную так от слов «крутить», «закручивать», составляет валик, скрученный из кусочка ткани. Внутри валика находится наполнитель (ватин, вата, тряпочки). Чтобы валик не раскрутился, его перевязывают ниткой.

Ткачество и лоскутное шитьё

До XVIII в., пока не появилось машинное производство, ткань в каждом доме ткали вручную из разных природных материалов. Такие ткани называли домоткаными (сотканными дома). Нитки пряли из льна, конопли и шерсти. Сырьё для выработки тканей выращивали сами. Его обработка была длительной и трудоёмкой. Изготовленные на ручных станках ткани получались плотными и добротными, поэтому одежду носили долго и передавали по наследству от старшего поколения младшему. Расцветки тканей были разные: гладкие, однотонные или с узором — в клетку, полоску, с цветным орнаментом. Для красоты мастерицы добавляли разноцветную яркую пряжу (розовую, красную, коричневую, зелёную). Цветные нити получали путём окрашивания их природными красителями — травами, корой, ягодами.

Из домотканого полотна шили одежду, изготавливали полотенца, скатерти, постельное бельё. Особенно красивыми и нарядными были полотенца, сотканые в подарок, — «дарственные» полотенца.

Цвет, фактура ткани и характер узора в каждой губернии различались. По ткани можно было определить, откуда приехали люди. Например, в Рязани ткали из шерсти и льна, а плотно украшали геометрическим узором (ромбами, треугольниками), в котором преобладали красный и тёмно-вишнёвый цвета. В Воронеже рисунок был ярким, контрастным: оранжевый, малиновый, красный цвета сочетались с зелёным, голубым и чёрным. На севере России, например в Череповце, ткань была особенно фактурной, в простом геометрическом рисунке присутствовало сочетание красного и белого цветов с дополнением синего и жёлтого.

Из желания сохранить, пустить в дело каждый лоскут домотканого полотна возник новый вид рукоделия — лоскутное шитьё. Ведь изготовление ткани требовало больших усилий и длительного времени. Вначале выращивали лён, потом его трепали и пряли. На это уходил год. На второй год из пряжи ткали полотно, затем его белили. И только на третий год из полотна кроили и шили одежду.

Каждый кусочек ткани ценили и не выбрасывали. Из лоскутков тканей с разными рисунками создавали цельное изделие.

Фрагмент панно из краеведческого музея г. Кимры. Россия

Не выбрасывали даже маленькие лоскутки, которые уже нельзя было использовать в портняжном деле. Их сортировали по форме, цвету и вновь пускали в дело. Из остатков старой одежды делали одеяла, простыни, занавески, дорожки, коврики, половички. Лоскутное одеяло было одним из предметов крестьянского интерьера. Оно украшало дом и создавало уют. Маленькое лоскутное одеяльце обязательно шили для новорождённых.

Основной принцип лоскутного шитья — соединение разноцветных кусочков ткани так, чтобы получилось единое полотно с ритмичным рисунком.

Постепенно шитьё из лоскутов превратилось в настоящее искусство. Мастерицы создают интересные цветовые композиции в гармоничной цветовой гамме.

М. Стокес. За станком

- 1.** Создайте два эскиза рисунка ткани (в клетку и полосу) для женского и мужского народных костюмов. Найдите гармоничные сочетания цветов. Эскиз лучше делать на разлинованной бумаге в клетку. Работу выполните цветными фломастерами.
- 2.** Вырежьте из плотной бумаги форму элемента мужской или женской одежды (рубашки, штанов, сарафана, косоворотки). Подложите под форму полученный эскиз росписи ткани.
- 3.** Вырежьте фигурку человека из картона или плотной бумаги. Создайте модели одежды, используя мотивы рисунка ткани, выполненные на уроке.

Композиция «Лоскутное одеяло».

Работаем по подсказке

1. Начертите прямоугольник размером 8×12 см.
2. Разделите прямоугольник диагональю.
3. Придумайте узор для каждого треугольника.
4. Треугольники распишите: первый — в холодной гамме, второй — в тёплой.
5. Из созданных работ выполните коллективную композицию «Лоскутное одеяло».
6. При необходимости прямоугольники можно разрезать по диагонали.

Красота и выразительность лоскутной техники определяется тем, как в ней использованы цвет, контраст, сочетание цветов.

Вышивка

Вышивка — один из самых древних видов народного искусства. На изображениях, дошедших до нас из глубины веков — из Древнего Вавилона, Ирана, Греции, Рима, — можно встретить фигурки вышивальщиц.

Искусству вышивания девочки обучались с самого раннего возраста. Мастерницы работали хлопчатобумажными, шёлковыми, шерстяными, льняными, металлическими нитями, использовали жемчуг, бисер, стеклярус, блёстки, искусственные и драгоценные камни. Узоры и растительные орнаменты вышивали на одежде, постельном белье и полотенцах.

А. Г. Венецианов. Крестьянка
с вышивкой

Ч. Ульрих. Молодая девушка вышивает

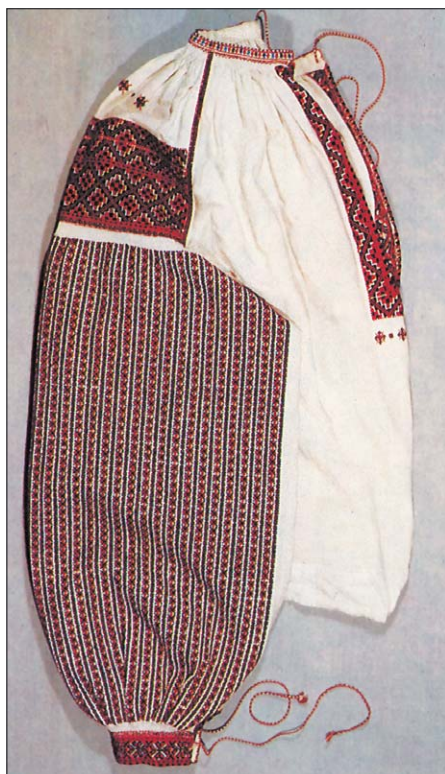

Одежду, полотенца обычно украшали орнаментом, для которого характерен ритм — повторение одинаковых элементов в определённой последовательности. В русской вышивке использовали красный, белый и чёрный цвета. Они имели символическое значение.

Мотивом вышивки могли быть портреты и сюжетные композиции, подчинявшиеся законам изобразительного искусства. Подобные работы имели композиционный центр. Мастера заботились о соблюдении равновесия между отдельными частями, о соразмерности формата и изобразительных элементов, о гармонии цветовой гаммы.

Вышивка выполнялась разными приёмами. Самыми популярными из них являются вышивка крестом, гладью и с прорезанием ткани.

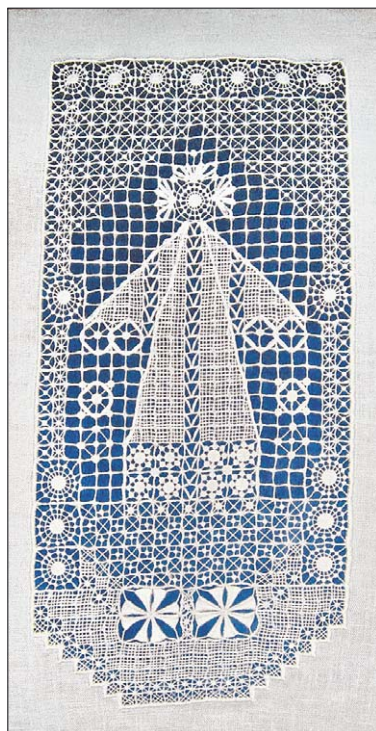

Рубаха

Полотенца (фрагменты)

В узорах, мотивах, цветовых сочетаниях вышивки отражаются представления народа об окружающем его мире, природе. Разнообразны также и приёмы работы. Вышивка обычно носит название тех мест, где она появилась впервые. Например, в Новгородской губернии (г. Крестец) вышивали белыми нитками по просветам на месте вытянутых нитей из белого льняного полотна. Такая вышивка называется «крестецкая белая строчка». На севере России вышивали красной нитью по белому фону. В сюжете вышивки встречались изображения фигур людей, львов, барсов, коней, птиц. В Рязанской, Калужской, Тульской, Смоленской губерниях многоцветный узор вышивался цветной *перевитью* (при этой технике нити вышивки как бы обвивают нити ткани-основы). Наиболее известными вышивками в России были владимирская гладь и ивановская вышивка на тонкой прозрачной ткани.

▲ Ивановское шитьё

◀ Крестецкая строчка

Полотенце (фрагмент)

Н. В. Неврев. За вышиванием

Полотенце (фрагмент)

Полотенце с изображением птицы Сирин (фрагмент)

1. Создайте орнамент для вышивки. Используйте свои знания о ритме. Выполните этот орнамент в технике аппликации из цветной бумаги.
2. Не отрывая фломастера или карандаша от листа бумаги, создайте линейный рисунок, передающий ритм цветущего поля.

Вышитый подзор с изображениями всадников (фрагмент)

Вышитый подзор с изображениями алконовов
(райских птиц с женскими головами) (фрагмент)

Создайте эскиз рушника (расшитого декоративного полотенца) или скатерти, в основе которого лежит сюжетная композиция.

Работу выполните фломастерами.

Великие имена в искусстве

Алексей Гаврилович Венецианов

Автопортрет

Алексей Гаврилович Венецианов (1780–1847) родился в Москве в купеческой семье. Свою необычную фамилию он получил от прадеда-грека, которого в России прозвали Венециано.

Отец художника торговал ягодами, кустами смородины, луковицами тюльпанов, а также картинами. Он видел сына наследником своего дела. Однако Алексей Гаврилович решил стать художником. Параллельно со службой он занимался живописью — сначала самостоятельно, потом под руководством известного художника В. Л. Боровиковского. За «Автопортрет» и «Портрет К. И. Головачевского» Венецианов получил звание академика.

Сделавшись живописцем, Венецианов продолжал служить в Петербурге. Лишь в конце 1818 г. он вышел в отставку и поселился в имении Сафонково Тверской губернии. В своём доме художник начал собирать талантливых крестьянских детей и обучать их живописи. Свыше 70 его учеников вошли в исто-

рию искусства как представители школы Венецианова. Платы со своих учеников Алексей Гаврилович не брал. Некоторых из них он на свои деньги выкупал из крепостной зависимости и помогал потом поступить учиться в Академию художеств. Заслуги Венецианова были отмечены орденом Св. Владимира 4-й степени.

Для русского национального искусства большое значение имели картины Венецианова «На пашне. Весна» и «На жатве. Лето». На них художник соединил фольклорные представления русского народа о мире, реалистичное изображение земли Русской и современные ему представления о человеке, живущем в гармонии с природой.

Реализм Венецианова проявился в том, что он первым изобразил типично русский пейзаж: каменистую, неплодородную и трудную для обработки землю, холодный рассеянный свет северного солнца, бесконечность и пустынную великой Русской равнины. На картине «На пашне. Весна» впечатление бесконечности передано ничем не ограниченной линией горизонта, а на полотне «На жатве. Лето» — с помощью композиции, в которой много раз повторяются горизонтальные линии.

Все краски на картинах Венецианова созвучны с белым цветом прозрачного неба. Эта белизна не случайна, она восходит к древним представлениям русского народа о мире как «белом свете» (выражение «на всём белом свете»). Выбор времени года на картинах Венецианова, их названия и колорит также близки к фольклорным образам «весна красна» и «лето красное». Женщина, ведущая коня под уздцы, на картине «На пашне. Весна» подобна весне в закличках: «Весна красна! На чём пришла? На сошочке, на бороночке». Она так же величественно шествует по полям и без усилий готовит землю к плодоношению. В этом образе художник воплотил свой идеал гармоничного единения человека и природы.

На всех своих картинах Венецианов передаёт глубинные народные представления о всеобщем благоденствии и гармонии, о труде без принуждения на вольных, ничем не стеснённых просторах родной земли.

Захарка

Портрет А. А. Венециановой

Гумно

Девушка с гармошкой

Девушка в платке

На пашне. Весна

На жатве. Лето

Вот-те и батькин обед

Жнецы (фрагмент)

Спящий пастушок

Поль Сезанн

Автопортрет

Поль Сезанн (1839–1906) — французский художник, оказавший большое влияние на развитие современной живописи. Почти все художники XX в. прошли его «школу». Сезанн жил уединённо в г. Эксе на юге Франции, однако его открытия в области формы привлекали многих последователей. При жизни к нему приезжали молодые французские художники. После того как Сезанна не стало, а слава его многократно возросла, в Прованс устремились живописцы со всего света, пытаясь в самой природе родных мест Сезанна найти ключ к его творчеству. В чём был секрет Сезанна? Ответ прост — он обнаружил, что живопись сама по себе, независимо от идей и сюжета, обладает ценностью и имеет полное право говорить на языке форм, ритмов и цветовых пятен. Он отказался от представлений, что картина — это «окно в природу», в которое мы можем заглянуть и увидеть её фотографическую копию. Сезанн решил, что если мы рисуем на плоскости, то надо признать право картины быть плоскостью, ощутимой на ощупь материальной плоскостью, обладающей своими законами организации. Если мы рисуем красками, то за ними тоже надо признать право соединяться по своим

правилам, а не зависеть от того, какого цвета тот или иной предмет в реальности.

Сезанн считал, что законы живописи надо искать в самой природе. О соотношении природы и живописи он писал: «Природа не на поверхности, она в глубине. Краски — это выражение этой глубины на поверхности. Они поднимаются из корней мира. Они его жизнь».

Сезанн обратил внимание на то, что горы и скалы, моря и океаны, величественные деревья живут намного дольше, чем человек. Время их жизни по сравнению с человеческой нам кажется вечностью. Неторопливая жизнь природы отражается в устойчивости и вечности её форм. Глядя на конус горы Святой Виктории, мы видим причудливо перетекающие из одного в другой мазки красного, синего, жёлтого оттенков. Создание картины — это тоже сотворение мира. Сезанн считал, что живопись должна «вернуться к древним величественным формам, из которых был возведён мир» (Х. Зедльмайр). Сам художник писал неизменные горы («Гора Сент-Виктуар»), вечное небо, застывшие в симметричном отражении зеркала вод («Мост на Марне»), многовековые мощные деревья («Большая сосна и красные поля»). В изображении людей Сезанн тоже искал вечное, так как считал, что «искусство должно дать ощущение постоянства». Люди на картинах Сезанна никуда не торопятся, не суетятся, не спешат показать свои сиюминутные эмоции. Они погружены в размышления («Игроки в карты»), спокойно прислушиваются к медленному пульсу неиссякаемого потока жизни («Мадам Сезанн в голубом»).

Другим важным открытием Сезанна было то, что малый мир человека похож на большой мир природы. Их объединяет общность форм. Сезанн обнаружил, что все созданные природой и человеком формы можно свести к простейшим геометрическим объёмам. Это нашло отражение в его знаменитой фразе: «Тракуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса». Единство форм позволяет видеть во всём объединяющие общие принципы, отсекают всё случайное и частное, увязывать формы на картине в единую конструкцию мироздания. Конус горы и шар яблока в этой конструкции равны, оттого

россыпи яблоч в натюрмортах Сезанна воздвигаются по тем же законам, что и величественные горы.

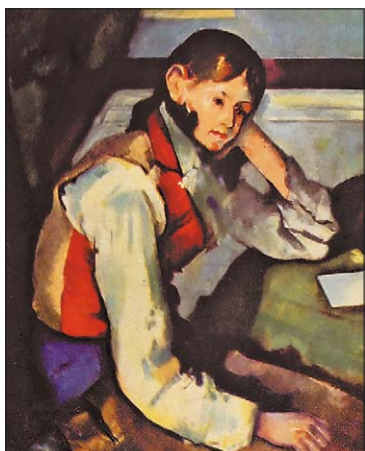
Кроме форм, в природе существует пространство. Пространство в реальности обладает объёмом, в живописи оно ограничено плоскостью. Общим в обоих случаях являются вертикальные и горизонтальные линии. Именно этими линиями Сезанн стал изображать пространство, отказавшись от диагоналей, которыми до него строили иллюзию глубины. Сезанн считал, что «линии, параллельные горизонту, передают протяжённость. Линии, перпендикулярные горизонту, дают глубину». Новизна его подхода состоит в том, что вертикальные линии, создавая глубину, одновременно принадлежат плоскости полотна и тем самым задерживают взгляд зрителя на «пороге» картинного пространства. Дороги на пейзажах Сезанна либо упираются в стены домов («Дом повешенного в Овере»), либо идут параллельно плоскости картины («Дорога с горой Сент-Виктуар»), а линия горизонта всё время повышается, что позволяет строить пространство параллельными планами, расположенными друг над другом. Столешницы в натюрмортах разворачиваются на зрителя, так что их плоскость почти совпадает с плоскостью картины. Поздние пейзажи Сезанна строятся кубиками, в которых каждая горизонталь и вертикаль всё время сменяют друг друга.

В отношении цвета Сезанн также руководствовался подсказками природы. Солнце в Провансе знойное. Оно опалает своим жаром землю и скалы, придавая им цвет расплавленного золота. Оно изгоняет тени. Оно усиливает яркость цвета. Сезанн пришёл к выводу, что в Провансе можно писать чистыми цветами синевы неба, зелени трав и растений, оранжевого жара сплавленной с солнцем земли. Земными жёлто-оранжевыми охрами мастер строил форму. С помощью небесно-голубого он насыщал форму воздухом. Всё сущее на его картинах объединял живой океан зелени. Холодные цвета на его картинах работали на удаление, тёплые — на приближение. В результате пространство и форма на картинах Сезанна возникают из общей живописной массы, принадлежащей одновременно изображению и картинной плоскости.

Дорога с горой Сент-Виктуар

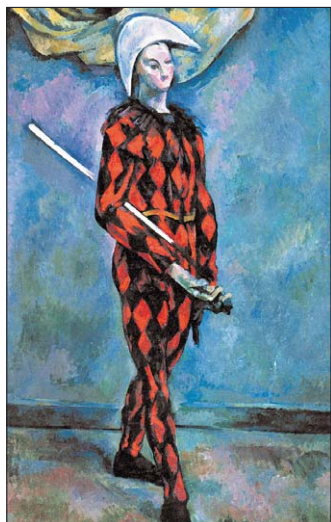

Мальчик в красном жилете

Жа де Буффан, бассейн

Арлекин

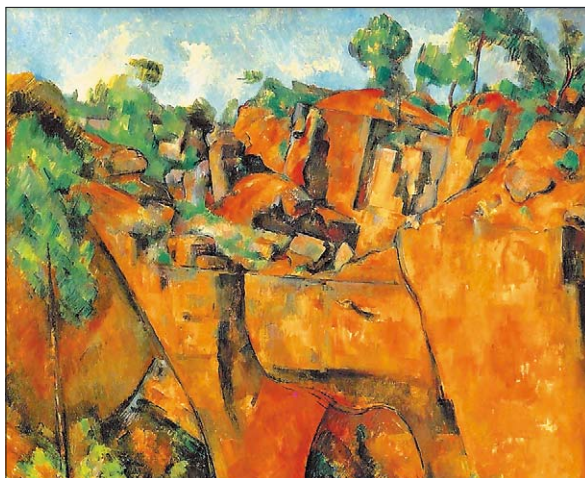

Дом повешенного в Овере

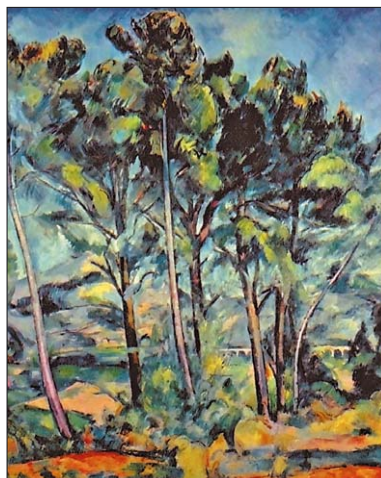

Гора Сент-Виктуар

Карьер в Бибемю

Пинии и акведук

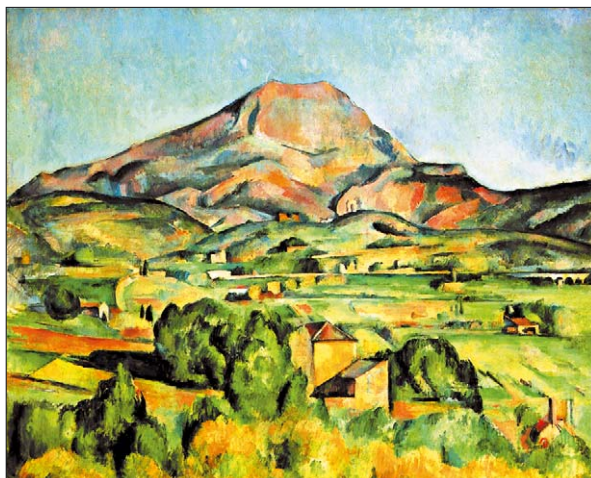

Натюрморт с вишнями и персиками

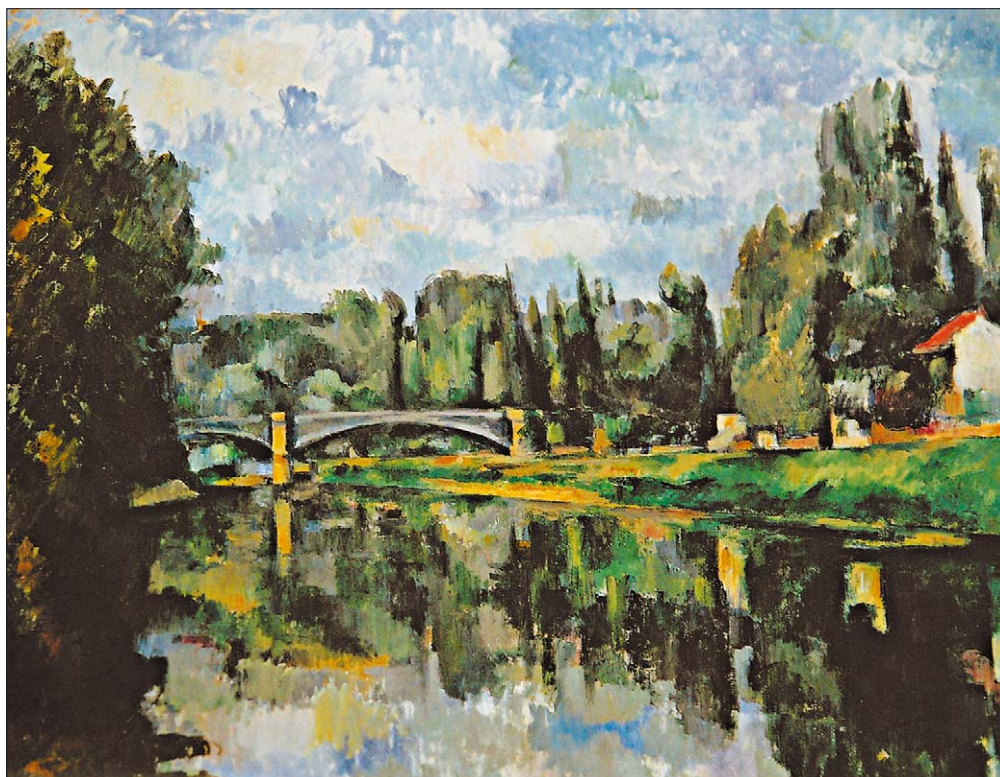

Мадам Сезанн в голубом

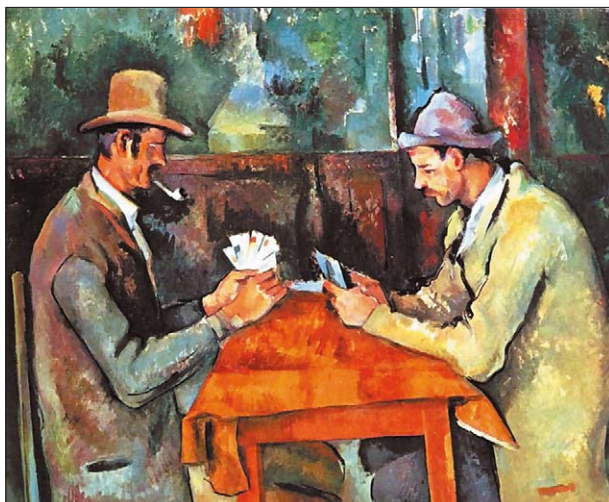

Гора Сент-Виктуар

Мост на Марне

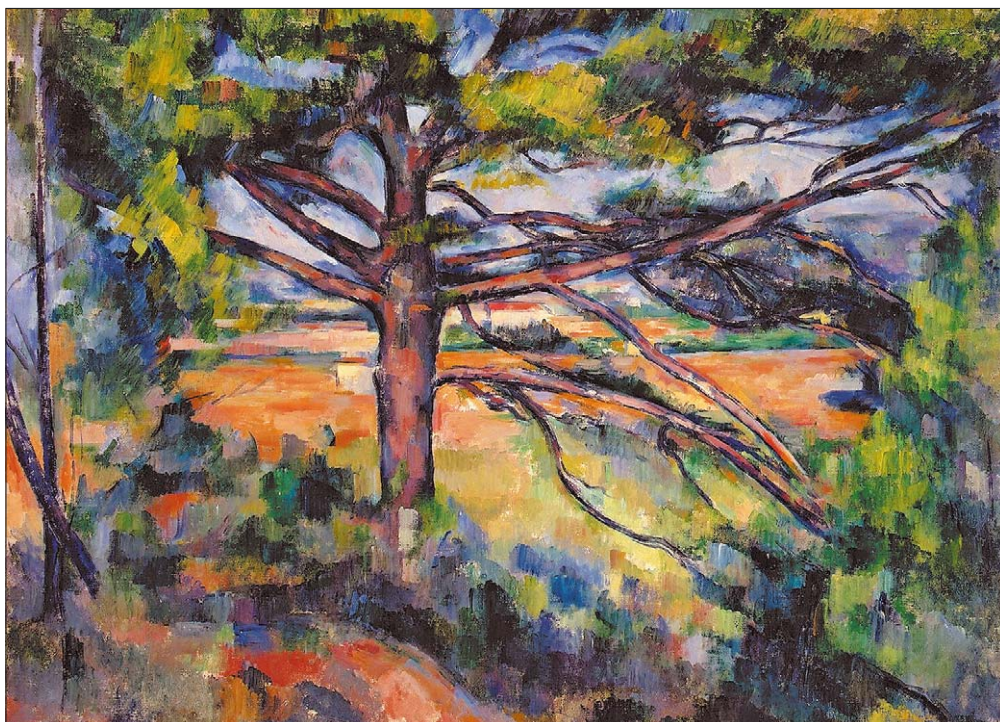

Игроки в карты

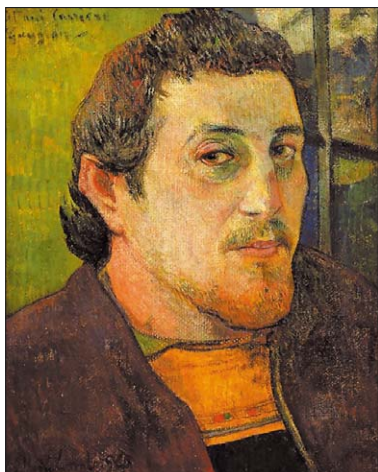

Натюрморт с тюльпанами
и яблоками

Большая сосна и красные поля

Поль Гоген

Автопортрет

Эжён Анри́ Поль Гоген (1848–1903) открыл для европейского мира чужую таитянскую культуру. В своих многочисленных полотнах на таитянские темы он показал новое видение красоты и тем самым расширил представление о красоте в целом.

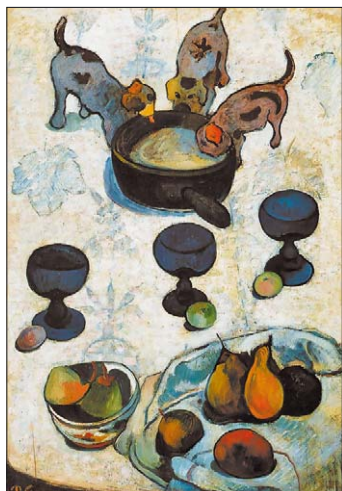
С миром пышной экзотической природы, яркого южного солнца, шумной праздничной жизни Гоген познакомился ещё в детстве. Первые семь лет Поль провёл в Америке, в Перу, в семье родственников своей матери. Возвращение во Францию стало для мальчика болезненным. Он тосковал по миру своего детства, как по утраченному раю. Это сделало его неуживчивым и породило страсть к путешествиям. В юности Гоген служил на флоте, совершил кругосветное плавание, пересёк Северный полярный круг. Впечатления детства и тяга к экзотике в конце концов заставили художника навсегда покинуть Францию. В 1891 г. он поселился на далёком тихоокеанском острове Таити, а последние годы жизни провёл на одном из Маркизских островов в Океании.

В живописи Гоген был самоучкой, что помогло ему избежать многих штампов искусства того времени. Его оригиналь-

ный творческий почерк стал складываться в Понт-Авене (Франция), где обитала целая колония художников. Главным мотивом картин этого периода были мифические сюжеты. На картине «Видение после проповеди (Борьба Иакова с ангелом)» Гоген показывает два мира: мир реальный и мир идеальный. При этом сохраняется целостность пространства картины. О том, что «видение» принадлежит иному миру, мы заключаем по сопутствующему ему красному фону.

Подлинный расцвет творчества Гогена наступил только на Таити. Там, вдали от цивилизации, художник нашёл так недостававшую ему во Франции атмосферу мифа. Жизнь таитян проходила в простой обстановке, в полной гармонии с природой. И эта естественность существования с пониманием и огромной любовью была передана Гогеном. Даже такие трагичные вопросы, как «Откуда мы?», «Кто мы?», «Куда мы идём?», получают на его картинах жизнеутверждающий ответ — в природе естественным является цикл рождения, расцвета и увядания. На своих таитянских полотнах Гоген как бы полностью погружается в мир мифа, где море — красного цвета, небеса — зелёного («Таитянские пасторали»), земля — розового, дерево — одновременно по-осеннему жёлтое и по-летнему тёмно-зелёное («У подножия горы»), где зелёно-голубая суша ещё не отделилась от голубого моря и только примеряет оранжевый цвет в процессе перевоплощения («Женщины на берегу моря»).

Натюрморт
с тремя щенками

Ван Гог рисует подсолнухи

Хоровод маленьких бретонков

Бретонская женщина и гусь у воды

Видение после проповеди (Борьба Иакова с ангелом)

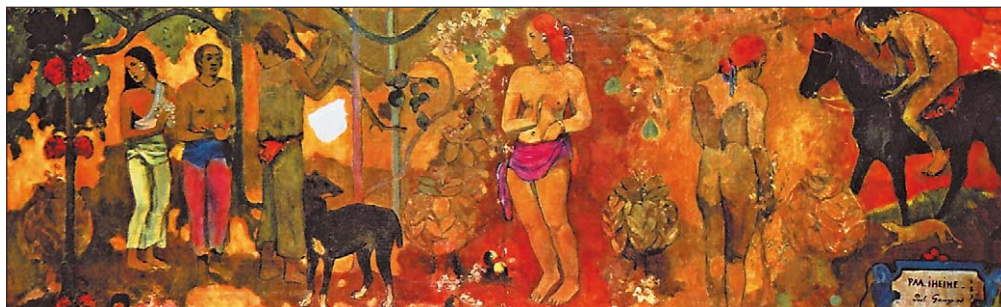
Таитянские пасторали. 1892 г.

Таитянки под пальмами

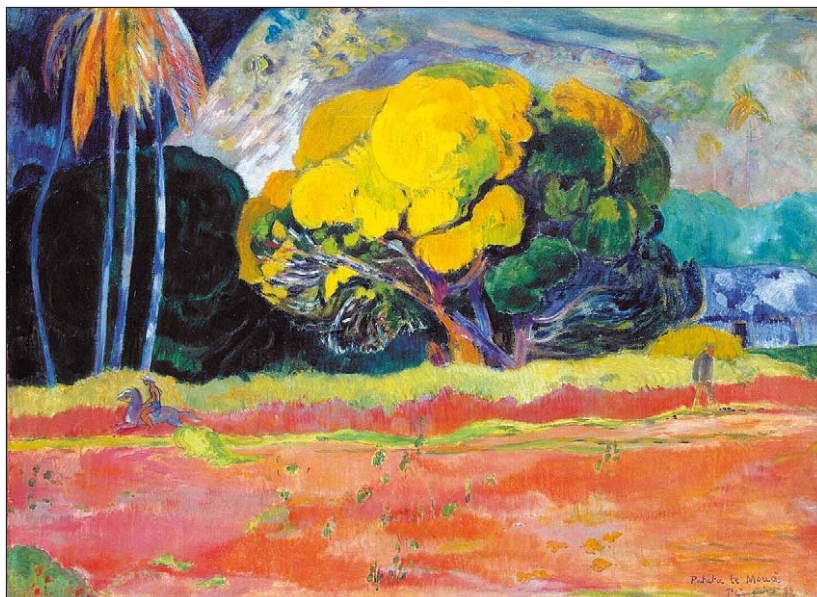

Откуда мы, кто мы, куда мы идём?

Таитянские пасторали. 1898 г.

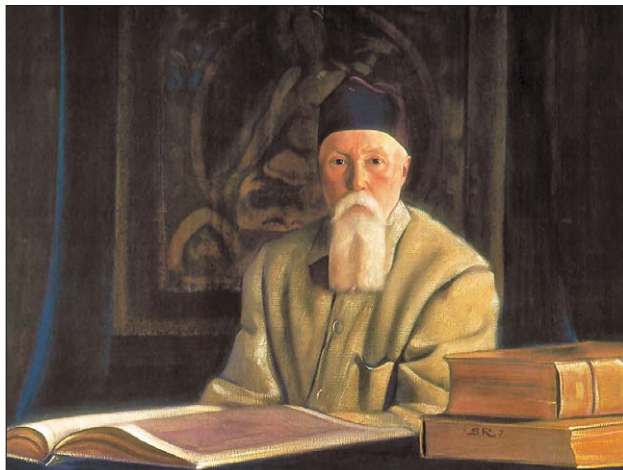

У подножия горы

Сегодня мы не пойдём на рынок

Николай Константинович Рерих

С. Н. Рерих. Портрет Н. Рериха

Николай Константинович Рерих (1874–1947) известен в мире как философ, общественный деятель и выдающийся художник. Он является основателем международного движения «Мир через культуру», а его идеи легли в основу документов ЮНЕСКО (Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) о сохранении культурного наследия.

Рерих обладал удивительным даром тонко чувствовать и понимать чужие культуры. Но подобное понимание могло прийти лишь к такому человеку, который хорошо знал и любил культуру своего народа. Поскольку в жилах Николая Константиновича текла кровь славян и варягов — фамилия Рерих в переводе с древнескандинавского означает «богатый славой», — сам он считал себя наследником двух культур.

В студенческие годы параллельно с учёбой в Петербургском университете и в Академии художеств Рерих занимался археологией: работал на раскопках в северных и центральных губерниях. Позже он открыл на Валдае несколько поселений древнего человека.

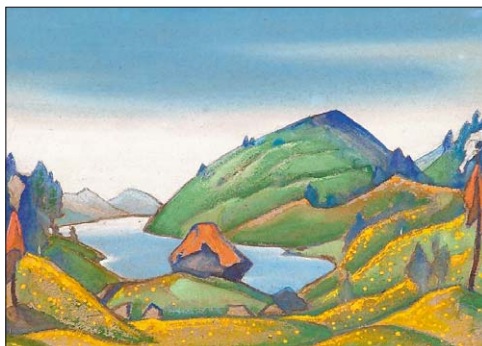

Главной темой творчества художника стала дохристианская эпоха. В ней он искал суть процессов, сформировавших особенности русского народа и его отношение к миру. Как наши предки представляли себе родную природу? Ответ на этот вопрос Рерих находил в древних легендах и былинах. Исследования учёных-фольклористов помогли ему понять, что древние славяне прежде всего почитали Мать сыру землю. У Рериха её образ воплощён в виде цветущих бескрайних полей. На великой Среднерусской возвышенности нет гор, они слишком «тяжелы» для Матери сырой земли. На эскизах к балету «Весна священная» возвышенности холмов сглажены и радуют взор своими мягкими формами. Валуны, или «кости земли», как называли наши предки камни, рождали легенды о загадочных могилах великанов, что стало темой полотна «Могила великанова». Центр мира у славян олицетворяло мировое древо. Величественный дуб соединяет небо и землю в картине Рериха «Поцелуй земли». Его корни питает влага, его ветви повелевают ветрами. Вода и воздух были следующими по значимости стихиями для наших предков, так как от них зависела жизнь землепашца. На панно «Небесный бой» человек становится свидетелем того, как ветер, сталкивая волны облаков, возвращает на землю влагу и порождает свет.

Наши предки почитали мягкий солнечный свет, который нёс жизнь. Багровый огонь пылающего неба означал для них войну и гибель, как это показано на картине «Стрелы неба, копья земли». В картине «Заклинание огня» горы и огонь находятся на краю мира, куда не ступала нога человека. Именно так представляли себе славяне «чужой» мир. Море тоже было «чужим» для наших предков, но для них оно было ещё и «живым» — вечно подвижным и дышащим прибоем волн. Поэтому они верили, что за светлыми далями северного Белого моря лежит чудная страна «вырий» — рай на земле. Эту мечту Рерих передал в своей работе «За морями земли великие».

Путешествие по России в 1903–1904 гг. и посещение более чем 40 старинных городов помогло Рериху понять язык древнерусской архитектуры. Богатырской мощью и несокрушимостью веет от крепостных стен и величественных храмов на его полотнах («Ростов Великий»).

Вторая половина жизни Рериха прошла вдали от России. Но даже находясь в далёкой Индии, художник не забывал Родину. В годы Великой Отечественной войны на его картинах просыпаются богатыри, а князь Игорь, вопреки тёмным предзнаменованиям, ведёт свои дружины в бой.

Эскизы декораций к балету И. Ф. Стравинского «Весна священная»

Заклинание огня

Александр Невский поражает ярла Биргера

Поцелуй земли

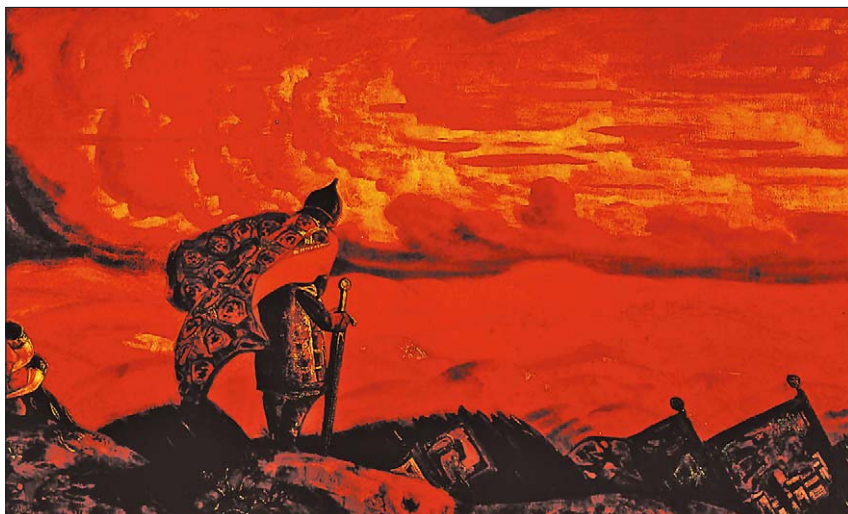

Ростов Великий

За морями землі великіє

Стрелы неба, копы земли

Заморские гости

Пётр Петрович Кончаловский

Автопортрет

Пётр Петрович Кончаловский (1876–1956) родился в г. Славянске (Украина) в семье помещика-предпринимателя. Позднее его отец переехал в Москву и занялся издательской деятельностью, которая способствовала знакомству сына с ведущими художниками того времени: Валентином Серовым, Ильёй Репиным, Исааком Левитаном, Михаилом Врубелем и Константином Коровиным. Коровин подарил ещё совсем юному Кончаловскому ящик с масляными красками.

Художественное образование Пётр Петрович получил в академии Р. Жюлиана в Париже и петербургской Академии художеств. Однако его, как и многих его сверстников — молодых художников, не удовлетворяло старое искусство. «Всех нас объединяла тогда потребность пойти в атаку против старой живописи», — вспоминал позже Кончаловский. Найти новые выразительные средства помогло ему творчество французского художника Поля Сезанна. Кончаловского восхищало пристальное внимание Сезанна к форме и структуре предмета. Он полагал, что только так можно постигнуть первичные законы мироздания.

Как художник, Кончаловский обладал даром ощущать и воплощать в красках радость переживания красоты окружающего мира. Природа была щедра к нему, наградив могучим темпераментом и удивительным чувством цвета. За 60 лет художник создал около двух тысяч полотен.

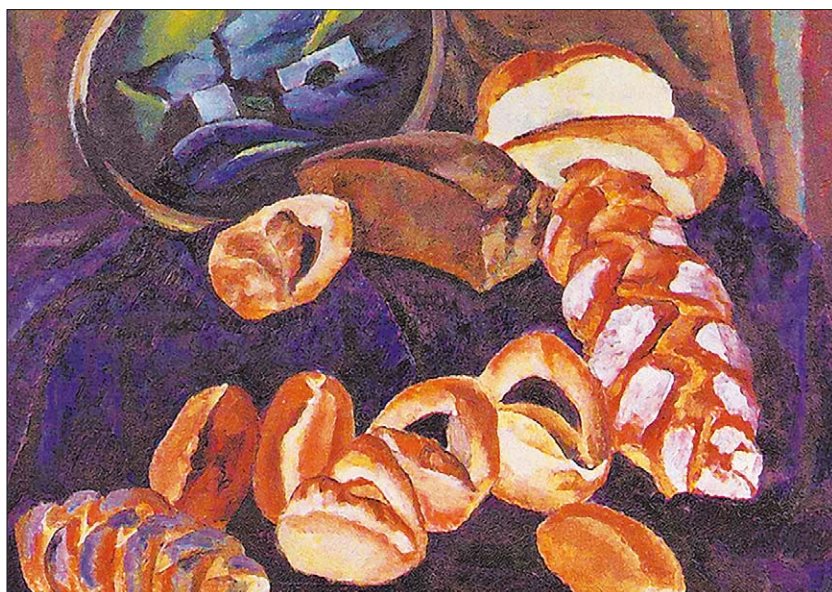
В основе творчества Кончаловского лежит идея одушевления материального мира. В работе «Хлебы на синем» из глубин подноса словно изливаются синие воды Мирового океана. Вода обретает плотность ткани, а хлеб — текучесть воды. Красочное тесто разбухает, как живое, и заполняет всё пространство картины. В пейзаже «Кассис» мы чувствуем, как «взволнованы» и «напряжены» скалы, как перетекают друг в друга их объёмы. Размашистый ритм развешанных на заднем плане сабель в портрете Якулова словно раскачивает фигуру, и это позволяет художнику передать представление о характере человека. Декоративность на картине «В мастерской. Семейный портрет» помогает объединить семью художника общей тканью судьбы.

В 1910 г. Кончаловский стал одним из основателей общества художников «Бубновый валет». (Уже само название его несло в себе вызов: на жаргоне картёжников «бубновый валет» означало «плут», «мошенник».) В то время Кончаловский переживал увлечение народным примитивным искусством, игровой стихией балагана, своеобразной красотой провинциальных вывесок и подносов. Во всём этом он и другие члены общества видели отражение мировоззрения простого русского народа.

С годами Кончаловский отошёл от своих бунтарских настроений. В 1932 г. он приобрёл усадьбу Бугры-Белкино. Природа приусадебного сада стала любимой средой, в которой мастер писал портреты своих друзей и близких. Она же подарила художнику мотив сирени, чьё кипучее цветение стало для Кончаловского неиссякаемым источником вдохновения.

Сирень

Хлебы на синем

В мастерской. Семейный портрет

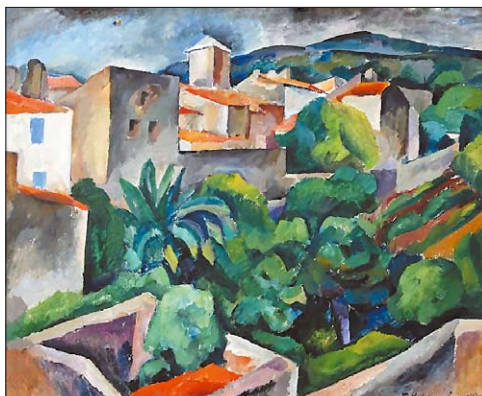

Агава

Натюрморт с красным подносом

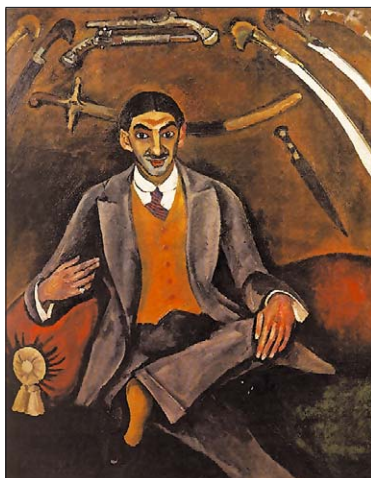

Кассис

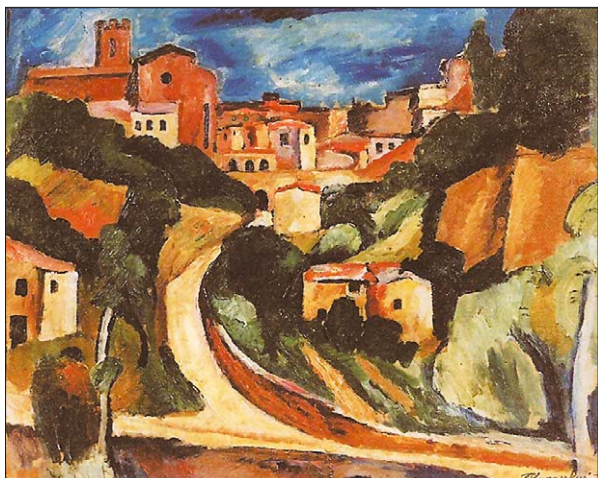

Бой быков. Эскиз картины

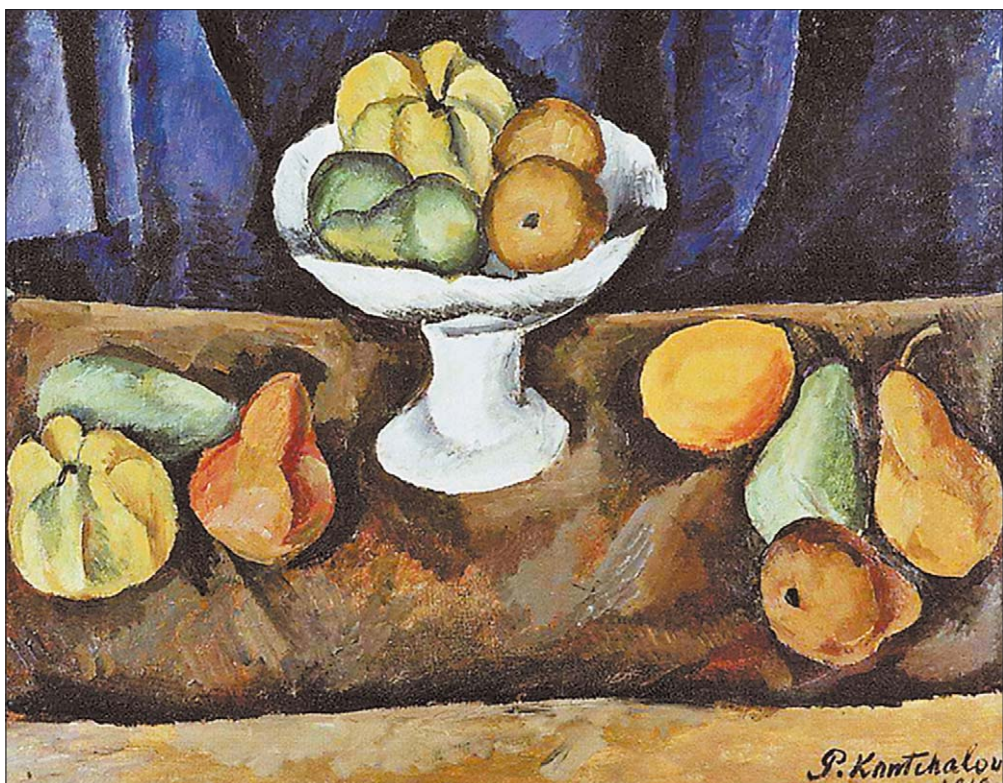

Портрет Якулова

Сиена

Натюрморт с фруктами

Словарь художественных терминов

Анималистический жанр — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные.

Анимация — искусственное представление движения в кино, на телевидении или в компьютерной графике путём отображения последовательности рисунков или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное восприятие образов.

Бионика — наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов.

Зодчество — искусство проектирования и строительства здания или комплекса зданий.

Искусство — творческая деятельность человека, результатом которой является создание художественного произведения, отражающего мировоззрение, эмоции и чувства, размышления о мире и собственно окружающий мир так, как его видит автор.

Канон — совокупность (свод) принятых в искусстве норм, законов, приёмов и правил, которые не подлежат обсуждению или пересмотру.

Куб — многогранник, объёмное тело, имеющее шесть граней, каждая из которых представляет собой квадрат.

Ландшафт — конкретная территория, в пределах которой рельеф, климат, воды, почвы, растительный и животный мир образуют взаимосвязанное единство. Ландшафт может включать в себя созданные человеком сооружения (дороги, дома и т. п.).

Масштаб — разница между натуральной величиной предмета и его размером на картине (макете, скульптуре, наброске).

Перспекті́ва — наука о передаче пространства на плоскости и изображении на ней предметов такими, какими их видит в жизни глаз человека.

При́зма — объёмное тело, многогранник, в основании которого лежит одна и та же геометрическая фигура. Призма имеет два основания — верхнее и нижнее.

Санги́на — художественный материал, изготовленный из природных материалов — минералов, перетёртых в порошок и спрессованных в форме палочки (карандаша). При рисовании палочка сангины может иметь (давать) разные оттенки красного цвета.

Стéла — вертикальная каменная, гранитная или деревянная плита с высеченными (вырезанными) на ней надписями или изображениями. Устанавливается в качестве памятного знака.

Стилиза́ция — обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов; особенно характерна для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Текто́ника — точная наука о построении конструктивного целого, средство гармонизации конструктивных особенностей архитектурной формы.

Факту́ра — характер поверхности любого объекта, предмета, материала. Фактура художественного произведения получается в результате применения автором разнообразных художественных техник, материалов, приёмов изображения.

Фо́рма — внешние очертания, контуры предмета.

Содержание

Человек, природа, культура как единое целое	6
Человек, природа, искусство	6
Многомерность мира	12
Природные формы в архитектуре	16
Анималистический жанр	22
Растительные мотивы в изобразительном искусстве	28
 Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве	34
Зодчество	34
Образы старинной архитектуры	38
Конструктивные особенности архитектуры	40
Объёмные формы в изобразительном искусстве	42
Штрих в изобразительном искусстве	45
Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке)	48
Перспектива в открытом пространстве	50
 Путешествие в мир древнегреческого искусства	52
Мифы Древней Греции	52
Скульптура Древней Греции	58
Изображаем человека по древнегреческим канонам	64
Чернофигурные вазы Древней Греции	68
Идём в музей	74
 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре	82
Славянские мифы о сотворении мира	82
Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек	88
Былинный образ Русской земли	94
Илья Муромец и Соловей-разбойник	100

Народный костюм. Головной убор	106
Народный костюм. Одежда	112
Народные праздники. Святки	118
Масленица	122
Народное декоративно-прикладное искусство	126
Этнографический музей	126
Печные изразцы	132
Расписывание изразцов	136
Прядение — вид народного ремесла	140
Прялка	146
Кукла как часть народной культуры	152
Ткачество и лоскутное шитьё	158
Вышивка	166
Великие имена в искусстве	172
Алексей Гаврилович Венецианов	172
Поль Сезанн	178
Поль Гоген	186
Николай Константинович Рерих	192
Пётр Петрович Кончаловский	198
Словарь художественных терминов	204

Учебное издание

Ермолинская Елена Александровна

Медкова Елена Стояновна

Савенкова Любовь Григорьевна

Изобразительное искусство

5 класс

Учебник

Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Ответственный за выпуск *Е. А. Комарова*

Редакторы *К. В. Рыжов, Л. П. Клёпова*

Внешнее оформление *А. В. Борченко*

Художественные редакторы *М. В. Новоторцев, И. Н. Кривошеева*

Художники *С. М. Кочеткова, А. А. Никулина, М. Л. Удадовская,*

А. Е. Максимова, М. В. Новоторцев

Фотографии *А. В. Адрианова, О. В. Гусевой, Д. А. Гусарова, В. С. Иванова,*

С. С. Митурича, ООО «ТРИ КВАДРАТА», Е. В. Соколовой,

Shutterstock/FOTODOM.

«Фотобанк Лори»: *Александр Алексеев, Алексей Баринов,*

Светлана Бордачёва, Boris Breytman, Наталья Волкова,

Александр Демин, Dmitriy, Ирина Завьялова, Алексей Зарубин,

Михаил Игнатьев, Юрий Коблов, Михаил Коханчиков,

Константин Куликов, Инга Лексина, Ольга Липунова,

Ravel Losevsky, Андрей Некрасов, Maximilian Pogonii,

Наталья Румянцева, Роман Сигаев, Елена Солодовникова,

Роман Сусленко

Компьютерная вёрстка *А. Ю. Шамишуриной, Ю. В. Киселёвой*

Технический редактор *Е. А. Урвачева*

Корректоры *Ю. С. Борисенко, Н. А. Шарт*

Подписано в печать 31.01.2022. Формат 70×90/16. Гарнитура Petersburg.

Усл. печ. л. 15,21. Тираж

экз. Заказ №

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». Российская Федерация,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, этаж 4, помещение I.

Адрес электронной почты «Горячей линии» — **vopros@prosv.ru.**